

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

Unidad de Aprendizaje

Elaboración de material didáctico:

Sólo visión proyectable.

Título del material para la unidad de aprendizaje:

Módulo III. Imagen y composición.

Nombre del programa educativo:

Apreciación y expresión del arte 1.

Espacio académico en que se imparte la unidad de aprendizaje:

Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx.

Nombre del responsable de la elaboración del material didáctico:

M. en D. Enedina Santiago Peña.

Propósito general de la unidad de aprendizaje:

Desarrolla la comprensión del lenguaje de las manifestaciones artísticas de carácter plástico, mediante el conocimiento de sus fundamentos teórico-prácticos y de experiencias vivenciales para apreciar las expresiones artísticas en su entorno.

Competencias genéricas:

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de su vida.

7.2 Identifica las actividades que le resultan de mayor y menor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Competencias disciplinares

Humanidades

Básicas:

- 10.** Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y epistemológica), en la ética y en los valores, frente a las diversas manifestaciones del arte.
- 11.** Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural, su defensa y preservación.
- 12.** Desarrolla su potencial artístico como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

Extendidas:

- 4.** Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de diversidad cultural.

Competencias de la dimensión:

A. Humana. Formación personal social

- Actúa de forma creadora e imaginativa; apoyado en el autoconocimiento, autonomía, autoestima; el interés y esfuerzo para trabajar en un grupo con la disposición de saber valorar en un proyecto común las aportaciones y los puntos de vista de los otros, previendo los conflictos personales, familiares y sociales a través de la resolución pacífica y asertiva.

B. Intelectual. Cultura-Ciencia-tecnología-humanidades. La que promueve el desarrollo de las siguientes competencias:

Humanidades

- Desarrolla un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, debates y los problemas que plantea la filosofía tanto histórico, conceptual, lógico, axiológico y ético, considerando el conocimiento del ser humano y del mundo desde perspectivas distintas a la suya, para reconocer formas de sentir, pensar y actuar que favorezcan formas de vida y convivencia que sean armónicas, responsables y justas.
- Aprecia el conocimiento de algunas técnicas y procedimientos artísticos que le permitan reconocer formas de sentir, pensar y expresar que singularizan la obra o el estilo del artista y su tratamiento de un determinado tema o contenido, literario o gráfico, de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.

C. Compromiso social. Integración y aplicación responsable del saber.

- Aplica los conocimientos adquiridos para interactuar eficazmente en el ámbito público para manifestar solidaridad e interés promoviendo su espíritu emprendedor.

Ejes transversales:

- Educación en valores
- Educación para la responsabilidad social

Campo disciplinar: Humanidades

Academia: Arte

Asignatura o unidad de aprendizaje: Apreciación y expresión del arte 1.

Semestre: Quinto

Créditos: 7

Tipo de curso: Obligatorio

Asignaturas simultáneas: Física II, Cultura ambiental y desarrollo sustentable, Nociones de derecho, Calculo diferencial, Inglés 4, Optativa 1, Optativa 2.

Total de horas: 5

Etapa en la estructura curricular: Propedéutica

Propósito del material didáctico:

El objetivo del diseño de este material didáctico sólo visión proyectable, es servir como recurso de apoyo en las clases magistrales para desarrollar en el alumno el dominio de aprendizajes conceptuales (teóricos) de la asignatura o unidad de aprendizaje.

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

Unidad de Aprendizaje

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

MÓDULOS

- I. Generalidades del arte.
- II. Sensibilidad y entorno.
- III. Imagen y composición.
- IV. Lenguaje en las artes plásticas.

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN DEL ARTE 1

Módulo III. Imagen y composición

Tema 1. Teoría de la imagen.

- 1.1 Elementos morfológicos
- 1.2 Elementos dinámicos
- 1.3 Elementos escalares.
- 1.4 Elementos de relación

Tema 2. Teoría del color.

- 2.1 Composición formal
- 2.2 Estructuras compositivas
- 2.3 Sistema de inscripción (encaje y encuadre)
- 2.4 Retículas
- 2.5 Sección áurea

Propósito del Módulo III.

Busca, identifica y selecciona información de diversas fuentes para conocer e identificar los elementos básicos que constituyen y soportan las imágenes en diferentes manifestaciones artísticas.

Módulo III. Imagen y composición

Tema 1. Teoría de la imagen

- 1.1 Elementos morfológicos
- 1.2 Elementos dinámicos
- 1.3 Elementos escalares.
- 1.4 Elementos de relación

Imagen

El fenómeno de la imagen es uno de los hechos culturales más complejos y apasionantes de nuestro tiempo. La explosión de la multimedia y las TIC, la internacionalización de los mercados, los intercambios de información más complejos y rápidos conducen a profundas transformaciones donde las comunicaciones y el poder comunicativo de la imagen se convierten en un factor fundamental.

En esta sociedad mediática en la que vivimos desde los años ochenta, la información más rápidamente asimilada es la que se transmite en un lenguaje visual (audiovisual), donde la imagen, cada vez más “dramatizada”, se convierte en un baluarte de la sociedad actual.

Imagen

Una imagen se define por tres hechos que conforman su naturaleza:

- a)** Una selección de la realidad sensorial.
- b)** Un conjunto de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas.
- c)** Una sintaxis visual.

Imagen

La dificultad de la definición de lo que es una imagen proviene, fundamentalmente, de la gran diversidad de imágenes que pueden existir de una misma realidad sensorial. A este respecto podemos **clasificar las imágenes** según diversos criterios: soporte de la imagen, en relación a su referente y legibilidad.

- **Soporte de la imagen:** es la base material donde se ubica la representación icónica de la realidad, por ejemplo: papel, tela o lienzo, película fotográfica o una cinta de vídeo.
- **En relación a su referente:** según el grado de fidelidad que guarden con la realidad (no es igualmente fiel, con relación a un gato, una fotografía en blanco y negro que una secuencia en vídeo de ese animal).
- **Legibilidad:** es decir, la mayor o menor dificultad para "leer" la información visual que contiene la imagen.

Diversos soportes, legibilidad y grados de fidelidad de la imagen con relación a la realidad

Fotografía en color

Dibujo a lápiz

Fotografía en blanco y negro

Dibujo con ceras

Imagen

Una **imagen** nunca es la realidad misma, si bien cualquier imagen mantiene siempre un nexo de unión con la realidad, independientemente del grado de parecido o fidelidad que guarde con ella. Así, por ejemplo, entre un cuadro hiperrealista y un cuadro abstracto no existen diferencias en lo esencial -su naturaleza icónica, es decir, el hecho de que ambos son imágenes-, tan sólo distintos grados en cuanto al nivel de realidad de la imagen. En un cuadro no figurativo la conexión con la realidad se establece a un nivel muy elemental: las formas, los colores o las texturas tienen su referente en la realidad. Es más fácil descubrir la relación entre imagen y realidad en un cuadro figurativo (Las Meninas de Velázquez), porque se utilizan unos modos de representación que se asemejan más a nuestra percepción cotidiana de la realidad.

Conocida popularmente desde el siglo XIX como *Las Meninas*, el cuadro fue titulado originalmente como *La familia de Felipe IV* y es, probablemente, la obra más importante del pintor español Diego Velázquez. Es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones, con las figuras representadas a tamaño natural. Aunque no tiene firma ni fecha, por fuentes indirectas se data en 1656. Se halla expuesta en el Museo del Prado de Madrid.

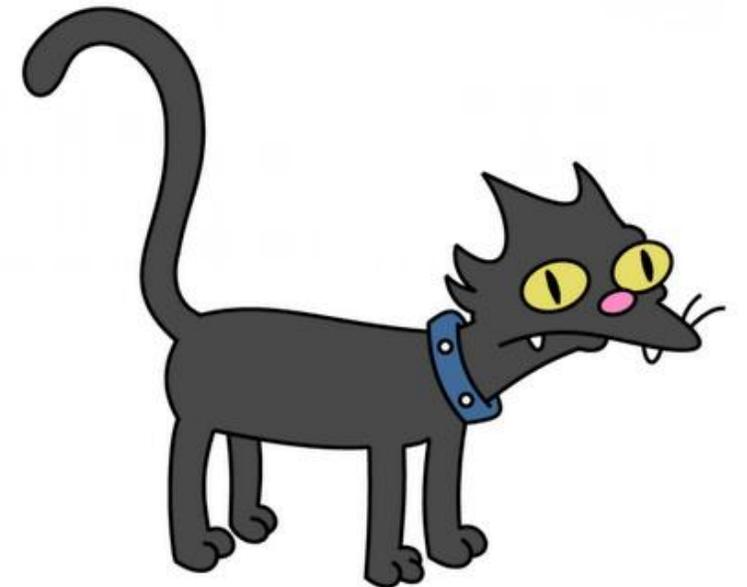
Olvidando a Velázquez
Joel Peter Witkin
1987
Copia de gelatina de plata virada
84 x 84 cm
Cortesía del artista

Imagen

Por consiguiente, toda imagen es un modelo de realidad. Lo que varía no es la relación que una imagen mantiene con su referente, sino la manera diferente que tiene esa imagen de sustituir, interpretar, traducir o modelar la realidad.

Dentro de la Teoría de la imagen, de acuerdo con Justo Villafañe en su texto “Introducción a la teoría de la imagen” (1992), se encuentra la siguiente clasificación en la que se puede estudiar a la imagen, en la cual se dan trece elementos:

- **Elementos morfológicos** (punto, línea, plano, textura, color y forma)
- **Elementos dinámicos** (movimiento, tensión y ritmo)
- **Elementos escalares** (dimensión, formato, escala y proporción)

Por actualización, a los anteriores se adicionan los siguientes:

- **Elementos de relación** (espacio, dirección, posición y gravedad)

Módulo III. Imagen y composición

Tema 1. Teoría de la imagen

1.1 Elementos morfológicos (punto, línea, plano, textura, color y forma)

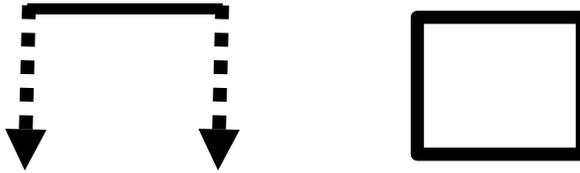
PUNTO

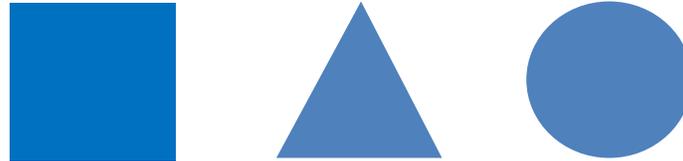
LÍNEA

PLANO

FORMA

COLOR

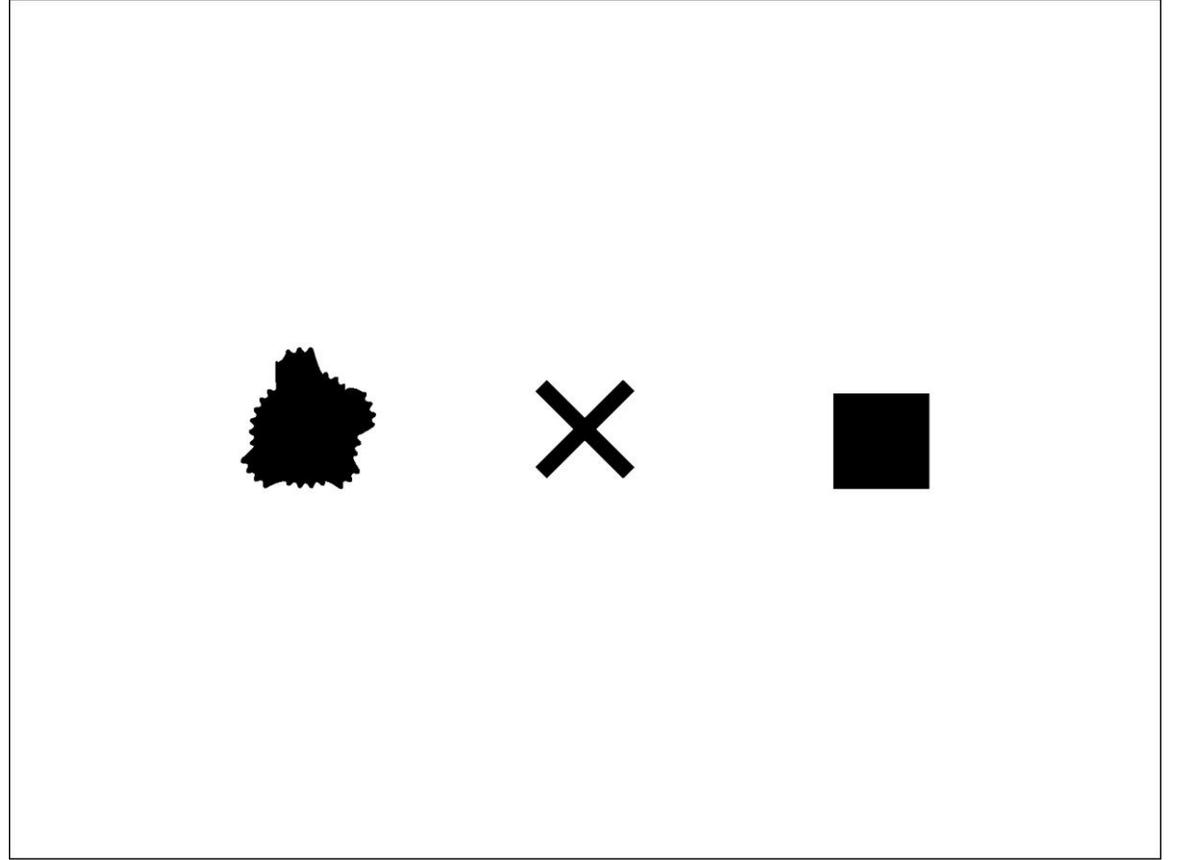
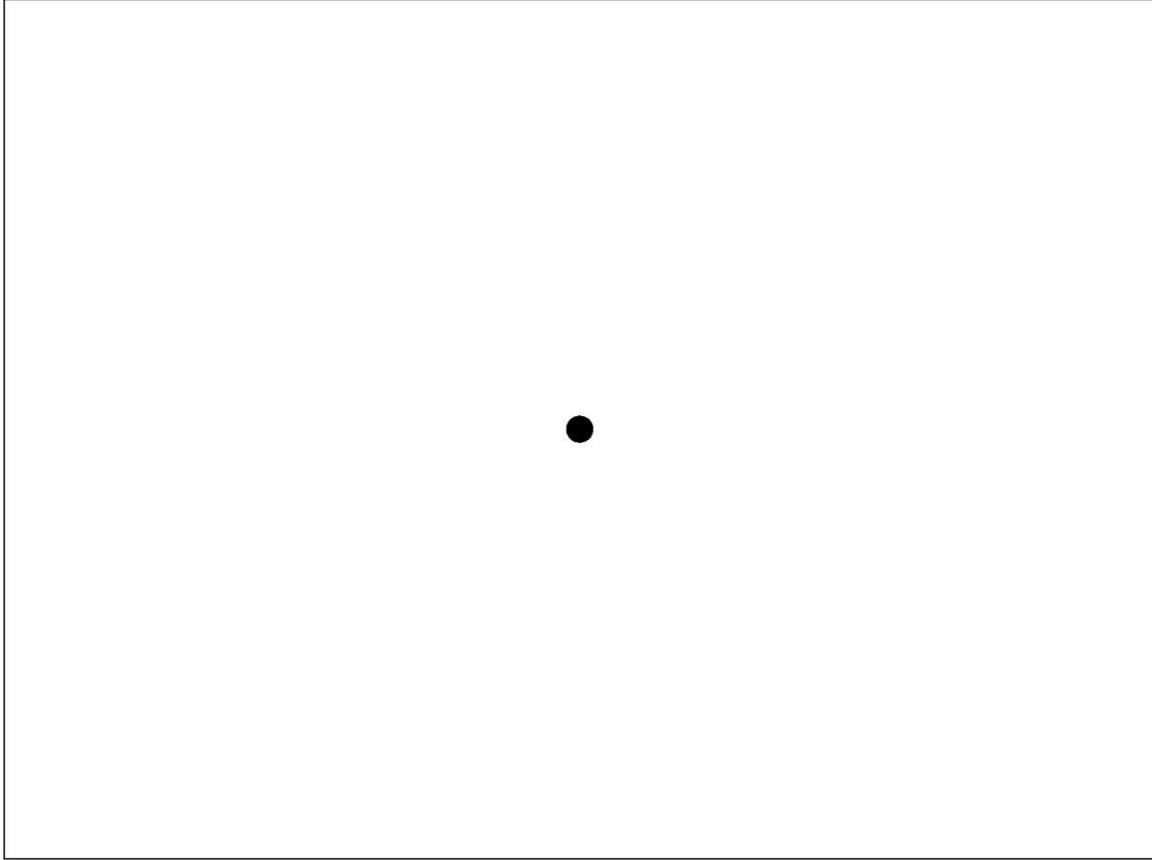

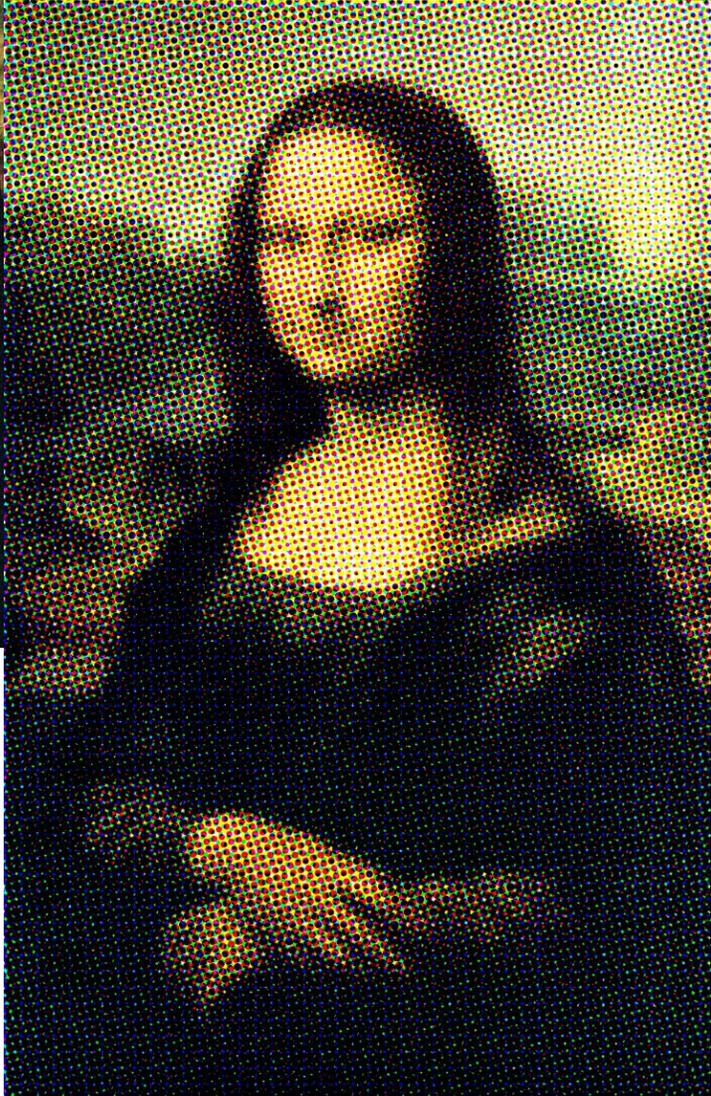
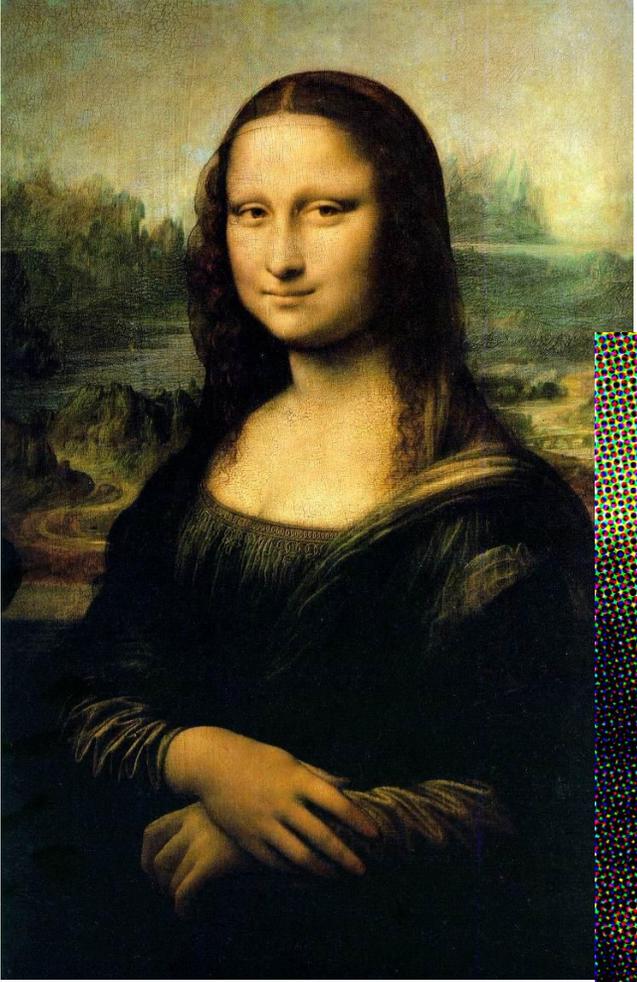
TEXTURA

Punto

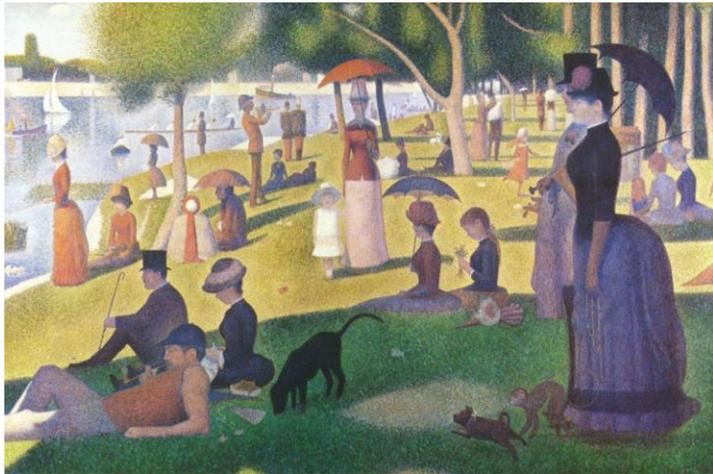
Es el elemento más simple de la comunicación visual. Solemos pensar que el punto tiene unas dimensiones y formas definidas: es pequeño y redondo. Pero el punto real puede adoptar infinitas formas. Además, como Elemento Morfológico, tiene una dimensión variable. Es una dimensión relativa que expresa la parte más pequeña en el espacio. Puede ir desde el grano de la emulsión fotográfica a la marca de un pincel.

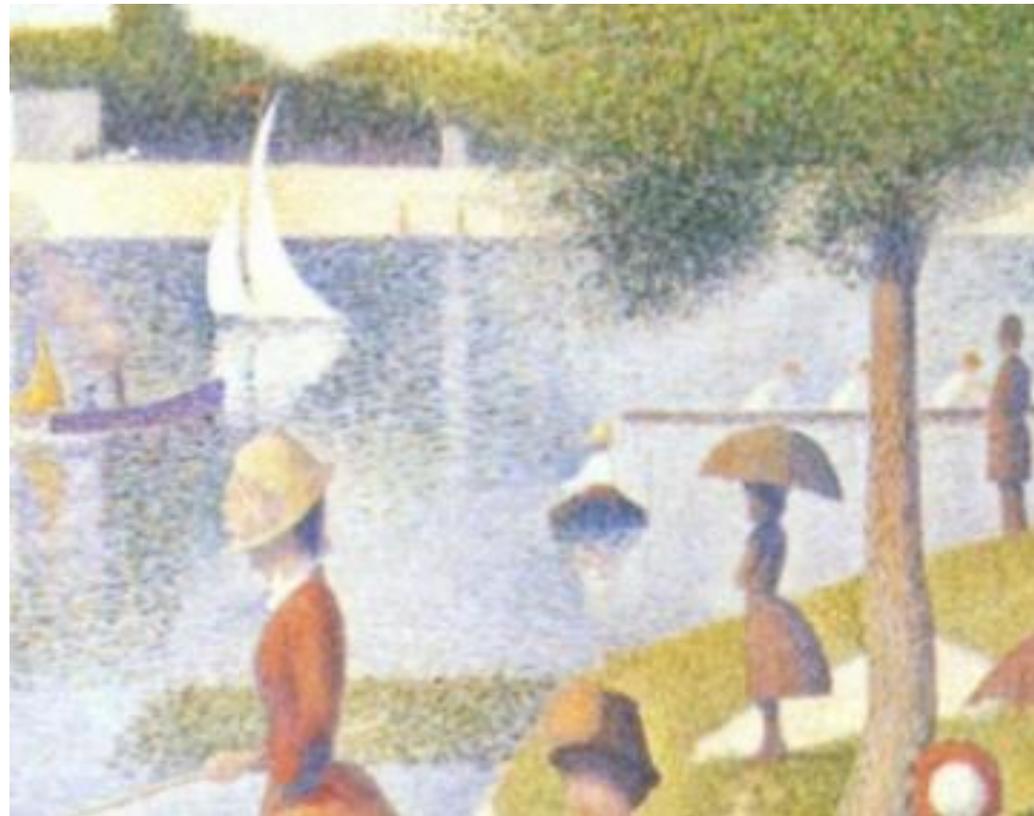

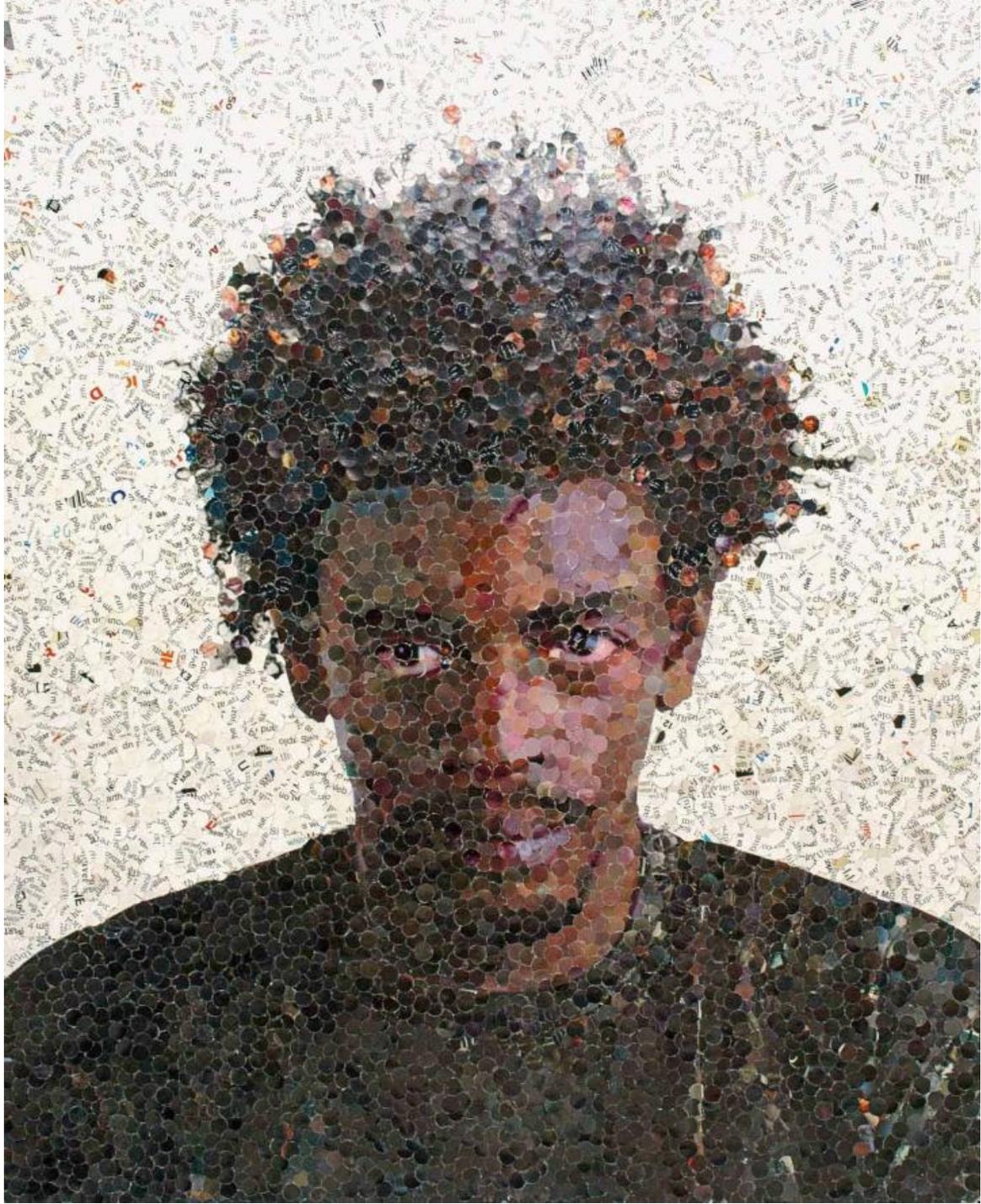
Puntillismo

Este método pictórico consiste en la aplicación de pequeños puntos o pinceladas yuxtapuestas de color puro, desde cierta distancia, estas pequeñas manchas se funden en un solo campo de color y reproducen con brillantez los efectos lumínicos.

“Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte.”
Georges Seurat
Óleo sobre tela
1884

La artista de Chicago **Mary Ellen Croteau** no tuvo mejor idea que fabricarse un autorretrato con miles de tapas de botella, combinando diferentes colores y tamaños para lograr esta obra de arte signa de ser exhibida. Es idéntica a la original.

Punto

El punto cumple en la imagen una serie de funciones plásticas entre las que destacan las siguientes:

- Crear pautas o patrones de forma mediante la agrupación y repetición de unidades de puntos. La conexión de puntos permite dirigir la mirada.
- Actuar como foco de la composición (*punto focal*) o centro visual.
- Producir dinamismo al sugerir un efecto de movimiento.
- Mostrar texturas y aportar sensación de espacio.

Punto

A pesar de su naturaleza intangible tiene una naturaleza plástica tremendamente polivalente. Clasificación del punto:

- **Centros geométricos:** foco principal de fuerzas del espacio visual.

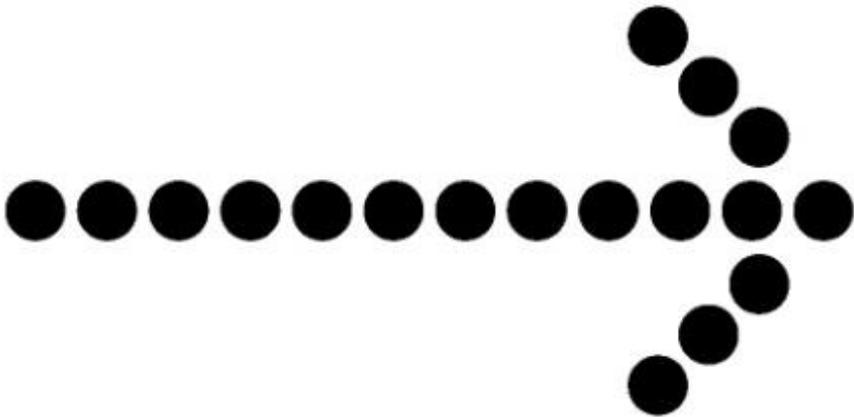
Punto

- Puntos de fuga.
- Puntos de atención.

Línea

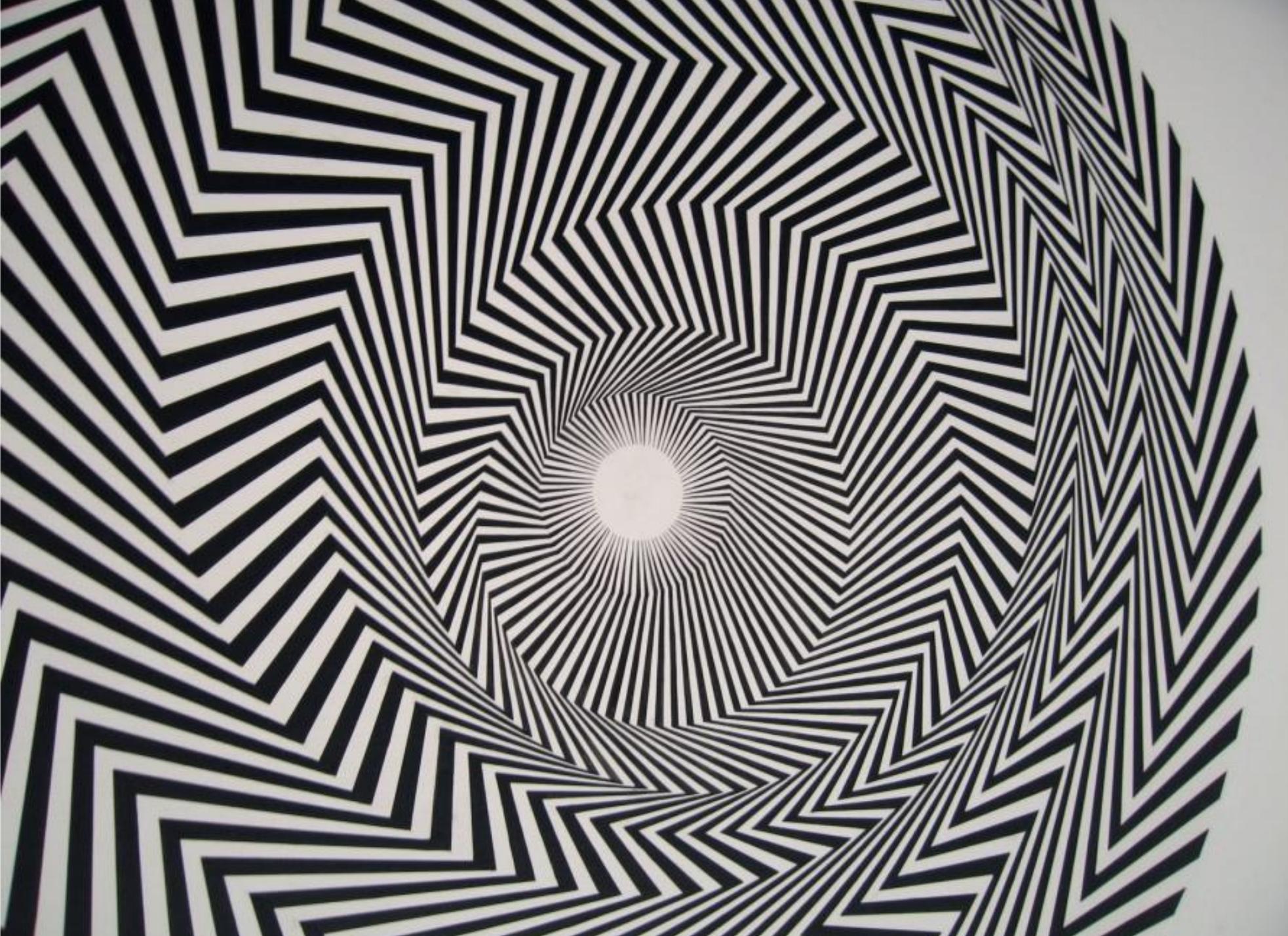
Se puede definir como la huella de un punto en movimiento o como una sucesión de puntos contiguos sobre un plano. Es el elemento plástico más polivalente y, por consiguiente, el que puede satisfacer un mayor número de funciones en la representación. Tiene dos fines esenciales: señalar, en el caso de la comunicación visual aplicada, y significar, como en el arte. Al igual que el punto no requiere la presencia visual para existir.

Línea

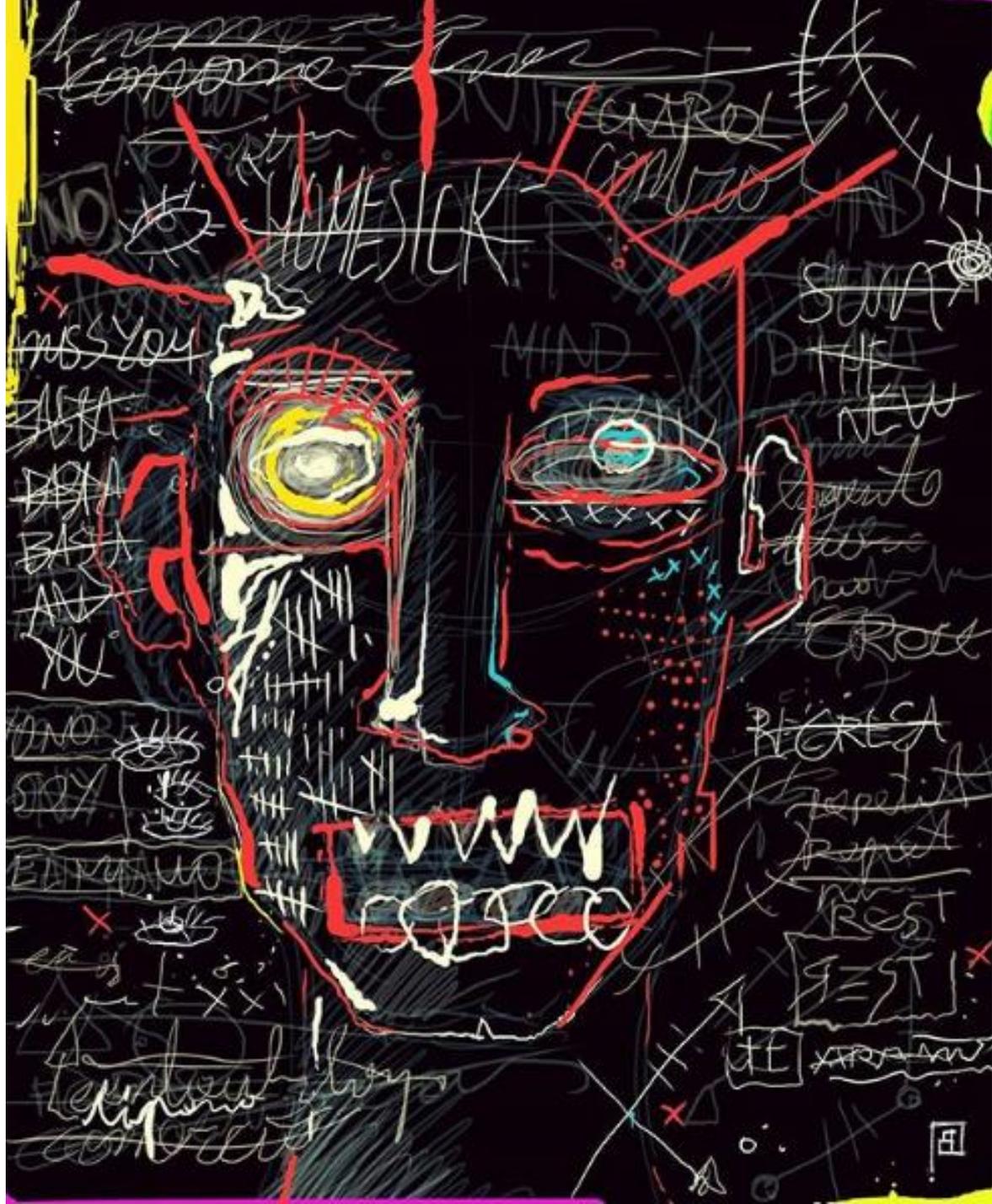
Las principales funciones plásticas de la línea son la siguientes:

- Crear vectores de dirección, básicos para organizar la composición.
- Aportar profundidad a la composición, sobre todo en representaciones planas (bodegones; escenas con fondos neutros, etc.) .
- Separar planos y organizar el espacio.
- Dar volumen a los objetos bidimensionales .
- Representar tanto la forma como la estructura de un objeto.

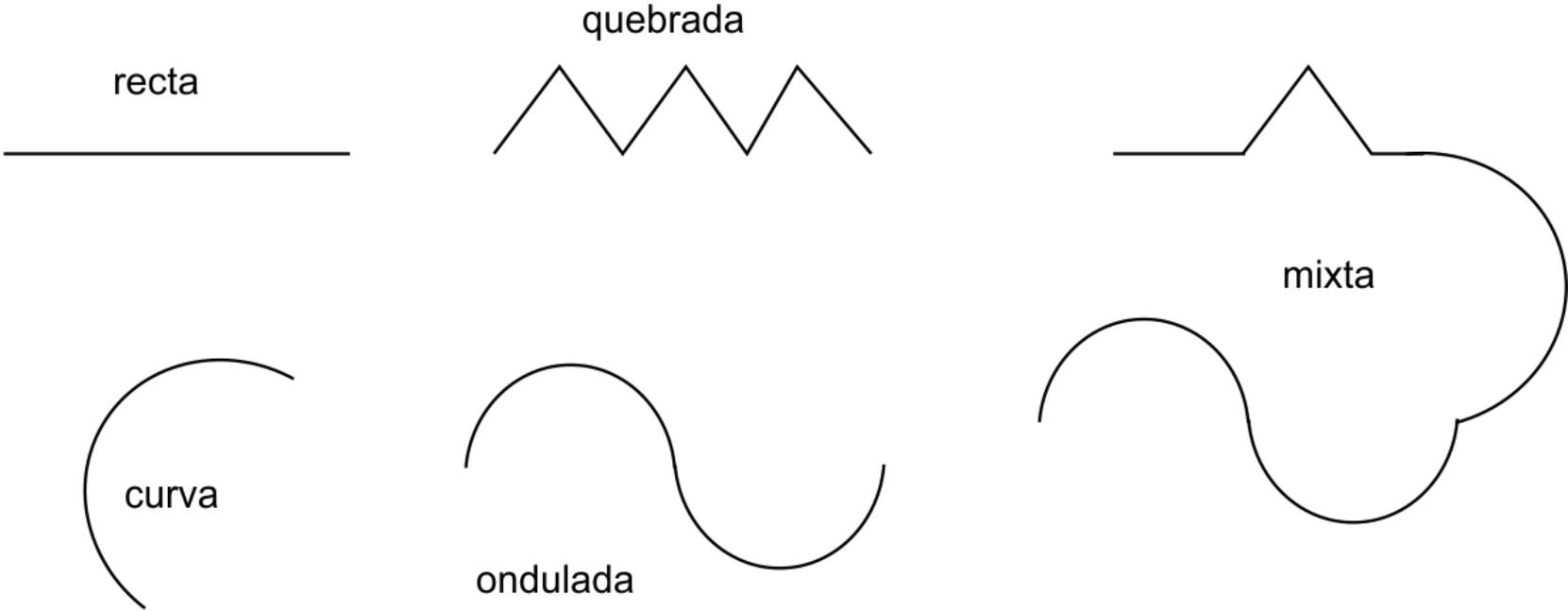
Línea

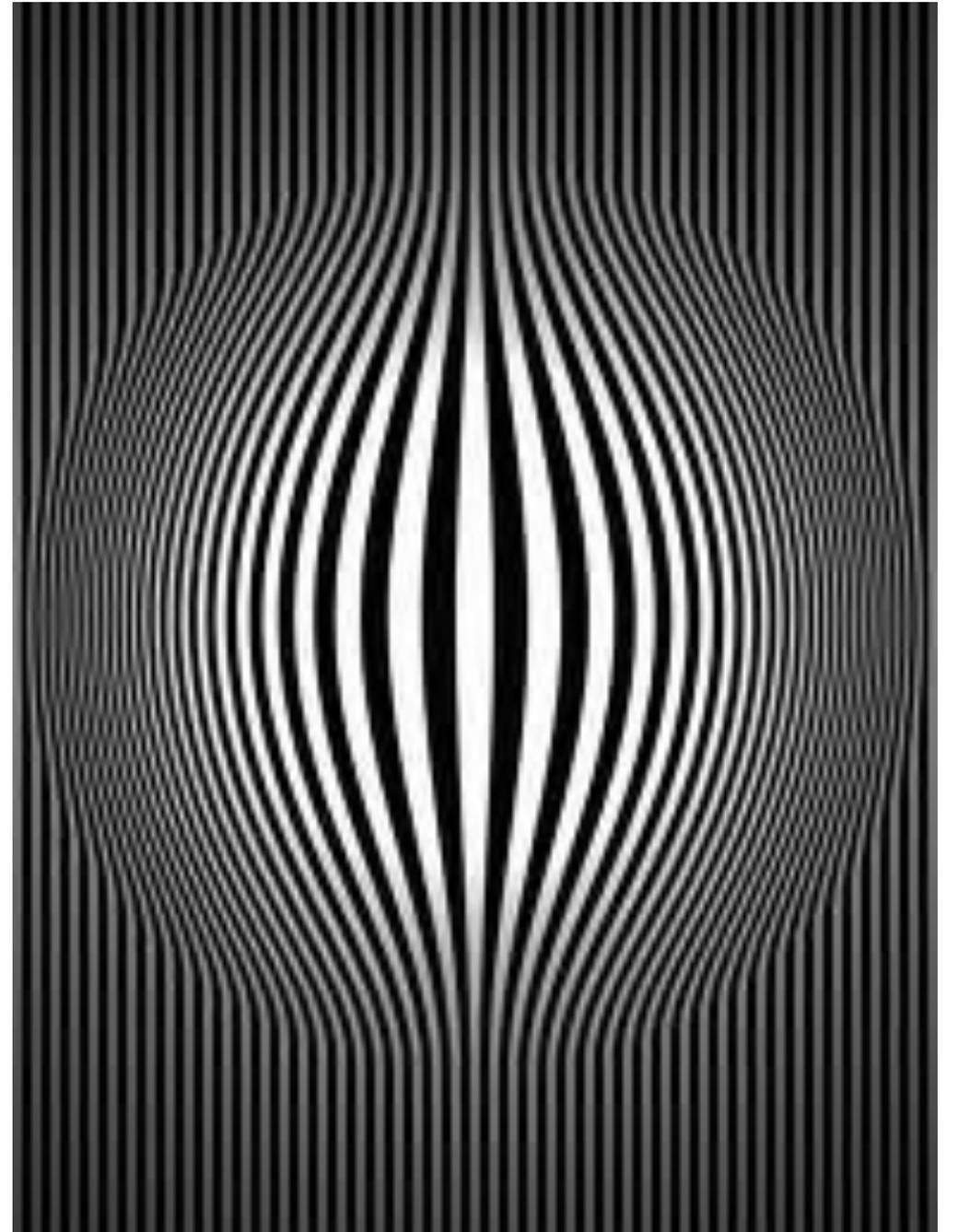
En una obra de arte, por su posición la línea puede provocar diferentes sensaciones. Por ejemplo: línea horizontal sugiere calma, reposo o paz; línea inclinada da la sensación de inestabilidad; línea vertical da idea de elevación, firmeza y equilibrio; línea ondulada transmite movimiento y fluidez.

Línea

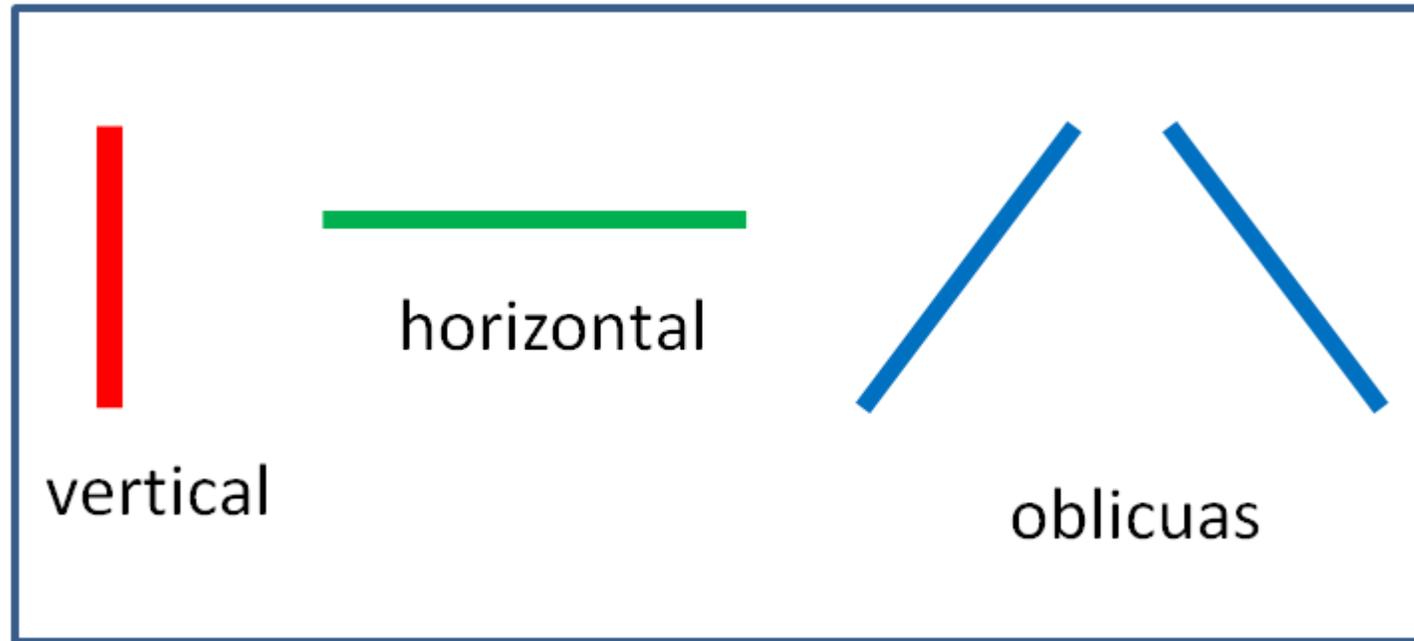
Según su forma se clasifica en:

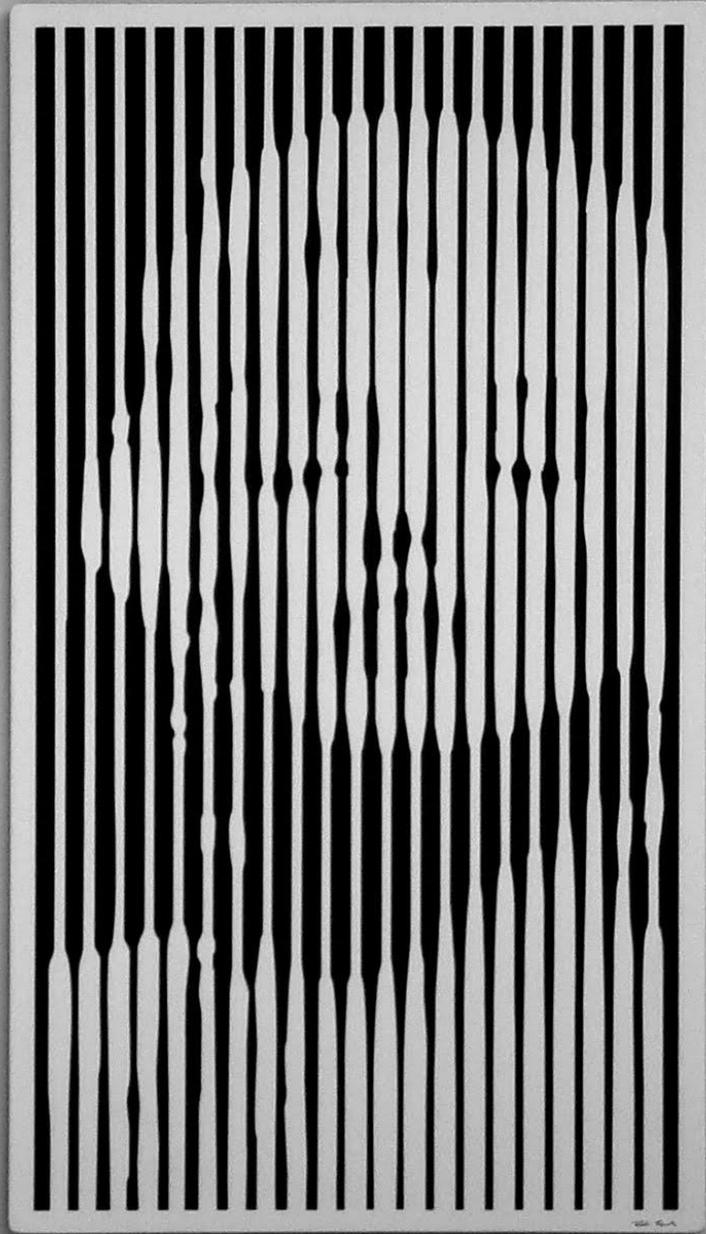

Línea

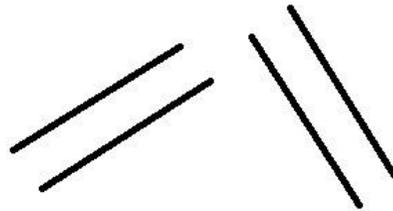
Según su posición en el espacio se clasifica en:

Línea

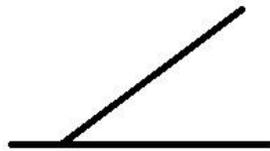
Según la relación que guardan entre sí se clasifica en:

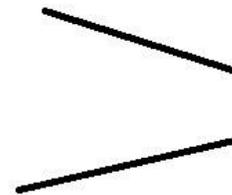
Paralelas

Perpendiculares

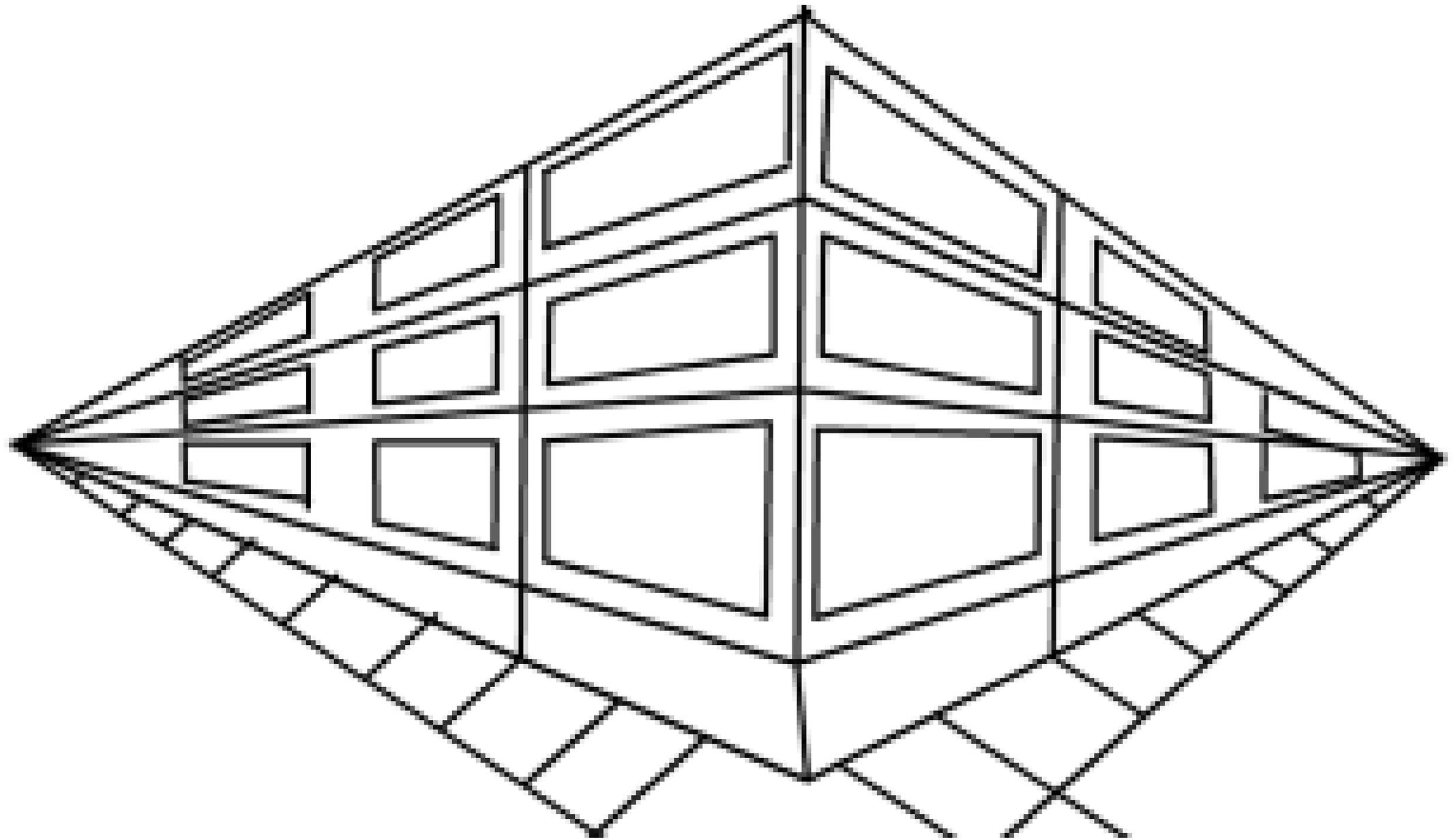
oblicua

Convergentes

Divergentes

Plano

El plano, desde el punto de vista de su naturaleza plástica, es un elemento morfológico de superficie, íntimamente ligado al espacio y que se define en función de dos propiedades: alto y ancho, llamado **bidimensionalidad**.

El plano define lo alto y lo ancho, sin olvidar que puede ser proyectado en el espacio las veces que se desee y en la orientación que convenga simulando **volumen**. El cubismo, que utiliza visiones de un objeto desde diferentes ángulos, no simultáneamente visibles en la realidad, es un buen ejemplo del uso del plano en la creación de la imagen. La expresión cubista "ver en planos" se refiere a la percepción de los distintos planos espaciales de un objeto que son integrados en el espacio del cuadro gracias a que previamente han sido codificados en distintos planos.

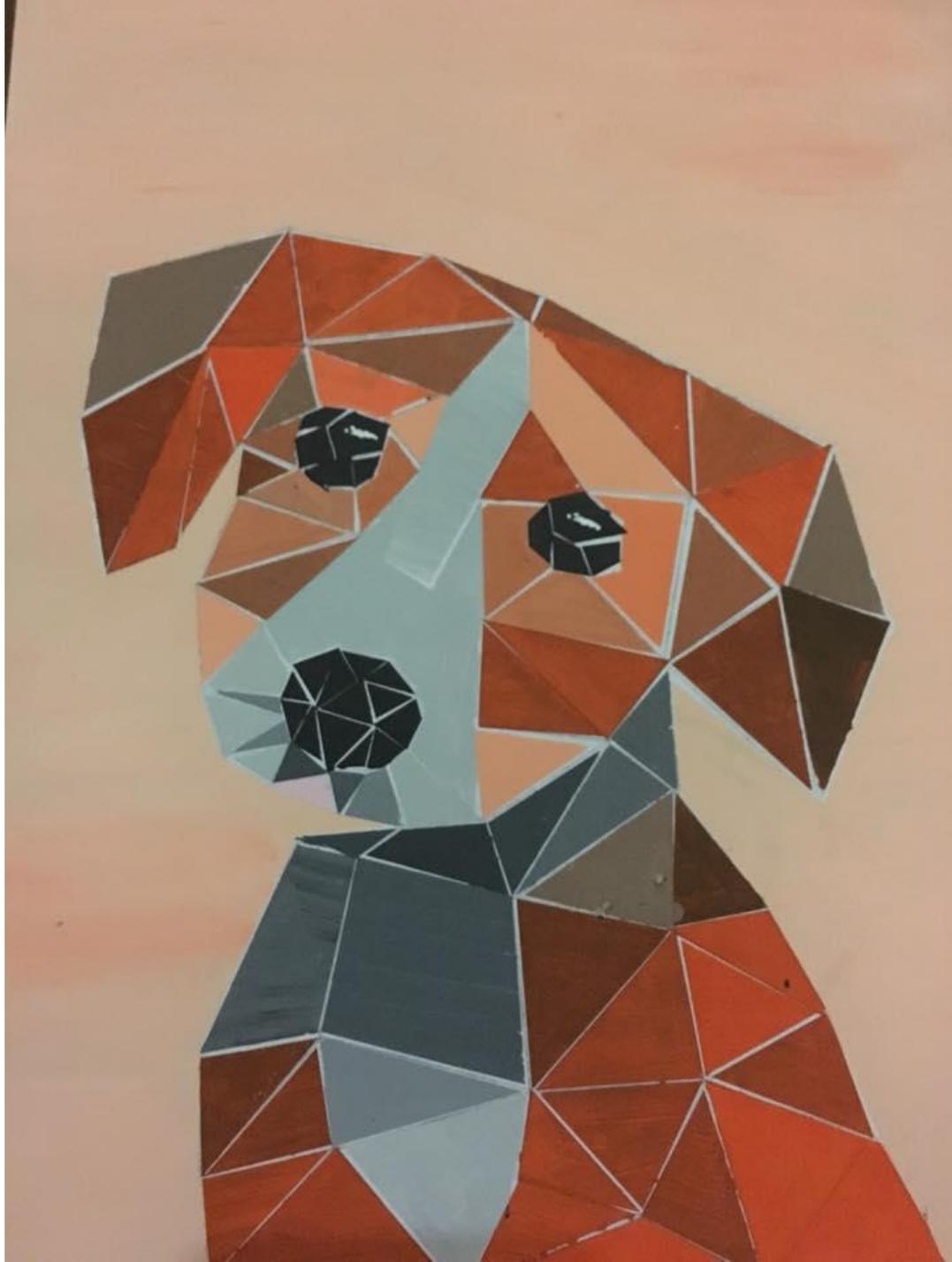
Pablo Picasso, el iniciador del **cubismo**,
retratado por Juan Gris, 1912,
óleo sobre lienzo,
93,4 x 74,3 cm

Plano

Determina la organización del espacio, su división y su ordenación en diferentes subespacios. Por otra parte, la superposición de planos nos permite crear sensación de profundidad.

Plano

De acuerdo con su forma, el plano produce diversas sensaciones. El cuadrado se asocia con fortaleza, honestidad y rectitud; el círculo da sensación de calidez, protección o nobleza, de ahí que se hable del “círculo familiar” o de “circulo de amistades”; el triángulo, dados sus ángulos agudos, es una figura agresiva (la punta de las flechas y las lanzas tienen esta forma), provoca sentimientos vinculados con la acción, el conflicto y la tensión, además es la única figura geométrica que es indeformable.

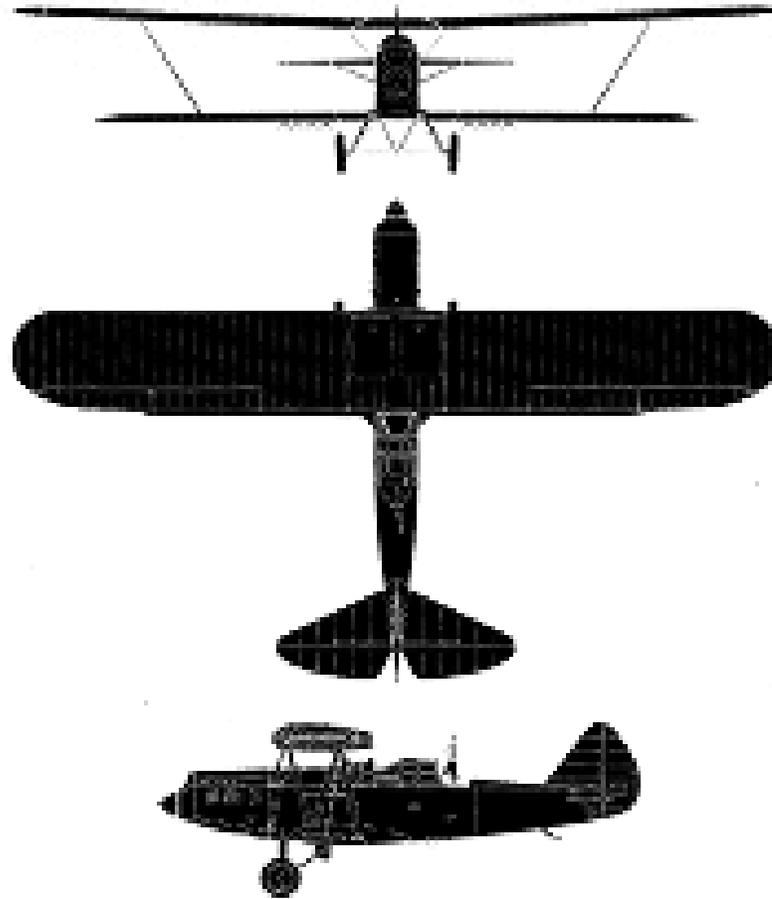
- Como general principal de la forma, el **punto** indica una posición en el espacio.
- La prolongación de un punto nos da una **línea** con sus propiedades de: longitud, dirección, posición.
- La extensión de una línea produce un **plano** cuyas propiedades son: longitud y anchura, forma, superficie, orientación, posición.
- La extensión de un plano se convierte en un **volumen** cuyas características son: longitud, anchura y profundidad, forma y espacio superficie, orientación, posición.

Forma

Se define como el aspecto visual y sensible de un objeto o de su imagen, o el conjunto de características que se modifican cuando dicho objeto cambia de posición, de orientación o de contexto. A si mismo, las características inmutables y permanentes de los objetos sobre las cuales reposa su identidad visual o son denominadas con el término estructura o forma estructural, de cuya propiedad perceptiva depende la identidad visual del objeto.

Forma

Es un elemento a medio camino entre lo perceptivo y la representación. Un avión, por ejemplo, puede tener apariencias muy diversas o ser percibido desde puntos de vista diferentes. En cualquier caso, su estructura sigue siendo en todos los casos la misma. Gracias a esa forma estructural reconocemos sin problemas todos los tipos de aviones y todas las vistas parciales de cada uno de ellos y nuestra percepción no es engañada por las apariencias de los casos individuales.

Forma

Existen dos clases de forma:

1. **Formas orgánicas o naturales:** Son aquellas que no han sido modificadas por el hombre; orgánicas e inorgánicas. Ejemplo un trozo de mármol.
2. **Formas artificiales:** Son aquellas en que el hombre ha intervenido y las modifica para darles uso, o para un goce estético.

En ambos casos podemos hablar de formas geométricas regulares e irregulares.

- **Formas regulares:** Son las que se desprenden de las tres figuras geométricas básicas.
- **Formas irregulares:** Son las que no tienen una estructura definida; aun cuando se pudieran relacionar con elementos geométricos simples, se encuentran más bien alejados de ellos.

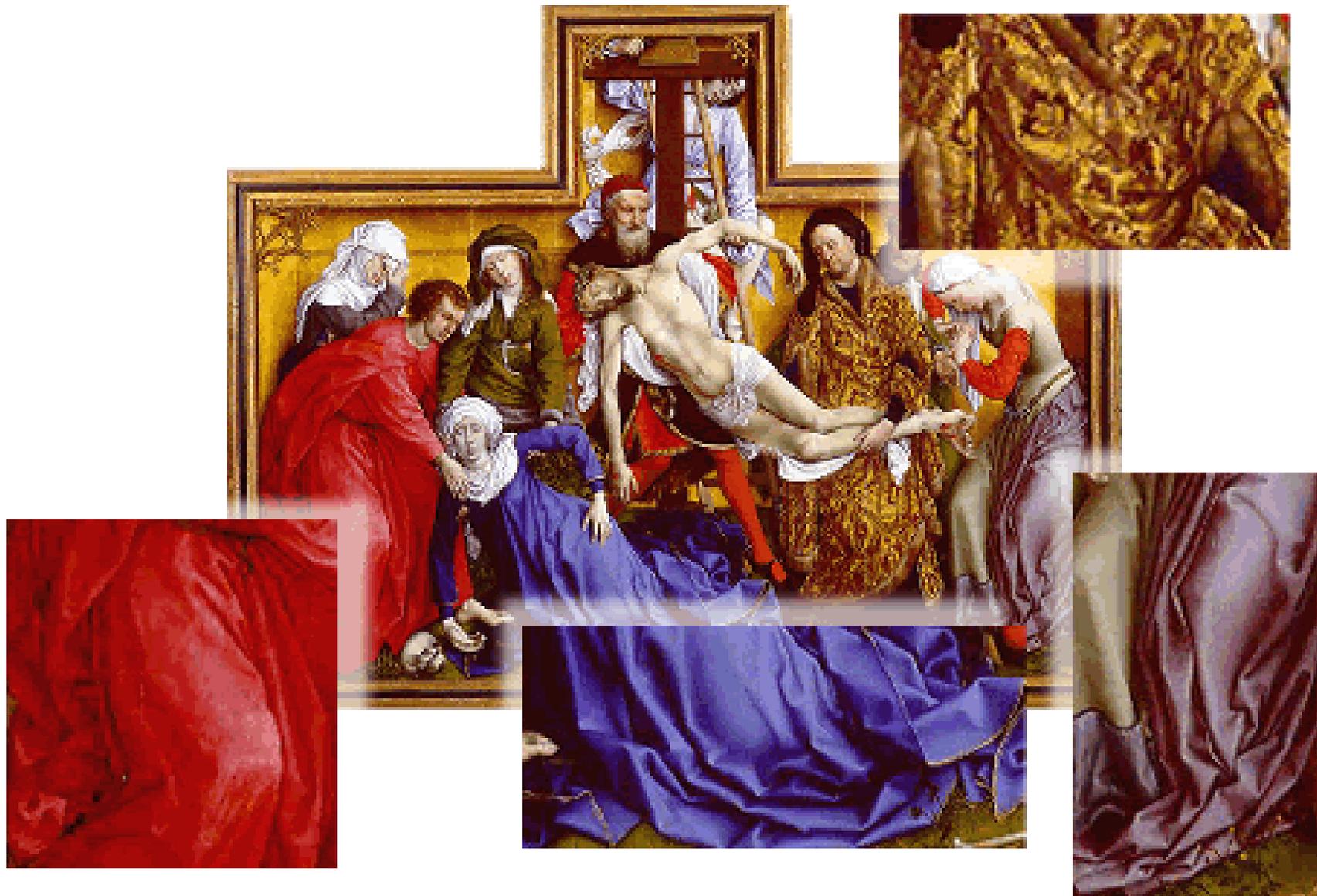

Textura

Es la apariencia externa que podemos distinguir con la vista y el tacto. Es una agrupación de pautas situadas a igual o similar distancia unas de otras sobre un espacio bidimensional y, en ocasiones, con algo de relieve. Tiene una naturaleza plástica asociada a la sensación de **superficie**.

Tipos de texturas:

1. Texturas naturales: texturas que tienen las superficies y cuerpos de la naturaleza, como el tronco de un árbol, la piel de un animal, etc., tienen relieves tridimensionales y naturales.
2. Texturas artificiales: las texturas artificiales al igual que las naturales son tridimensionales, pero a diferencia de estas, corresponden a los objetos fabricados por el ser humano, tal es el caso de la superficie de una pared, de un mueble, etc.

Roger van der Weyden (s. XV). El descendimiento de la cruz. (Museo del Prado - Madrid)

Color

El **color** es la reflexión de la luz sobre un objeto; es una ***experiencia sensorial*** que se produce gracias a tres factores:

1. Una **emisión** de **energía luminosa**. El color está directamente relacionado con la luz ya que, como es evidente, sin luz no se perciben los colores. Incluso, aunque exista luz en nuestro entorno, dependiendo de sus características, tendremos distintas apreciaciones de los colores de los objetos.

Color

2. La **modulación física** que las superficies de los objetos hacen de esa energía.

Color

3. La participación de un **receptor específico**: la **retina**. El ojo humano contiene tres tipos distintos de receptores del color, que son sensibles a la luz roja, verde y azul (RGB: *Red, Green and Blue*).

El arte pop es un movimiento artístico de 60 s. La mayoría de los artistas pop de renombre están basados en Nueva York, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Claes Oldenburg. Adosados a las bellas artes, el arte pop ofrece la imagen de la vida cotidiana, el surgimiento de la cultura de masas -periódicos, cómics, publicidad y bienes de consumo.

Módulo III. Imagen y composición

Tema 1. Teoría de la imagen

1.2 Elementos dinámicos (movimiento, tensión y ritmo)

Ritmo

Es la repetición y concordia entre los elementos de la plástica y lo encontramos de diferentes tipos:

- a) **Ritmo uniforme:** cuando una figura se repite a intervalos regulares conservando su tamaño.
- b) **Ritmo alterno:** si se repite más de una figura en la composición.
- c) **Ritmo creciente:** cuando la figura va aumentando de tamaño de manera proporcional en la composición.
- d) **Ritmo decreciente:** si la figura va reduciendo sus dimensiones o el espacio entre cada una de ellas.

Ritmo uniforme:

Ritmo uniforme:

Ritmo alterno:

Ritmo alterno:

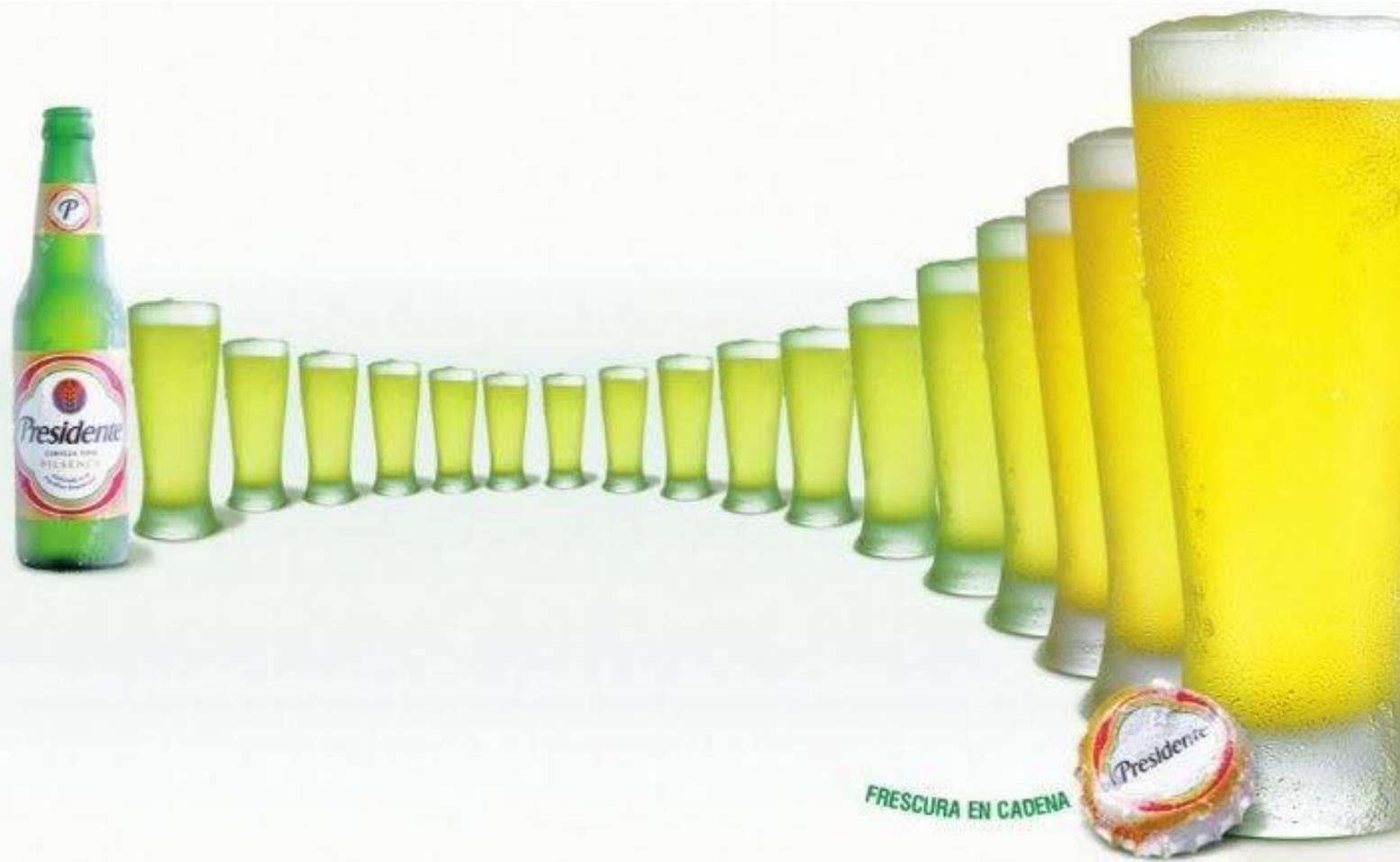

Ritmo decreciente:

Ritmo creciente:

El consumo de alcohol perjudica la salud.

FRESCURA EN CADENA

¡La mejor cerveza, el verdadero sabor!

Tensión

La tensión a la que nos referimos es sinónimo de **deformación**, no tiene que ver con la tensión como estado psicológico del creador o del observador de las imágenes. No hablamos de imágenes que generen tensión porque nos produzcan temor o miedo, sino de las imágenes que producen tensión porque ejercen deformación sobre lo representado.

El Guernica de Picasso es un ejemplo paradigmático del uso de la deformación para generar tensión en la imagen. Además, el uso de este elemento dinámico potencia el carácter trágico de la escena representada: el horror de la guerra.

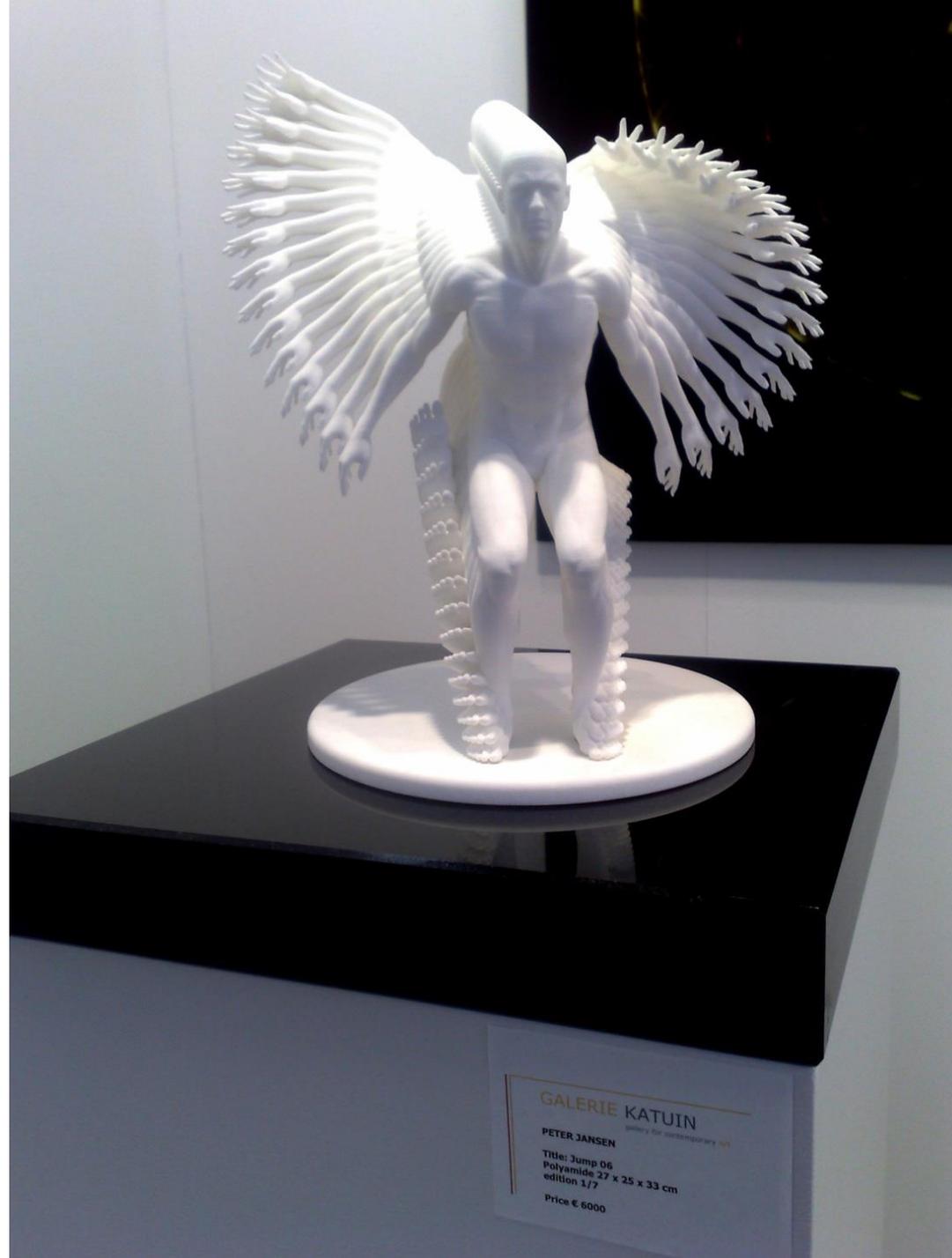

Movimiento

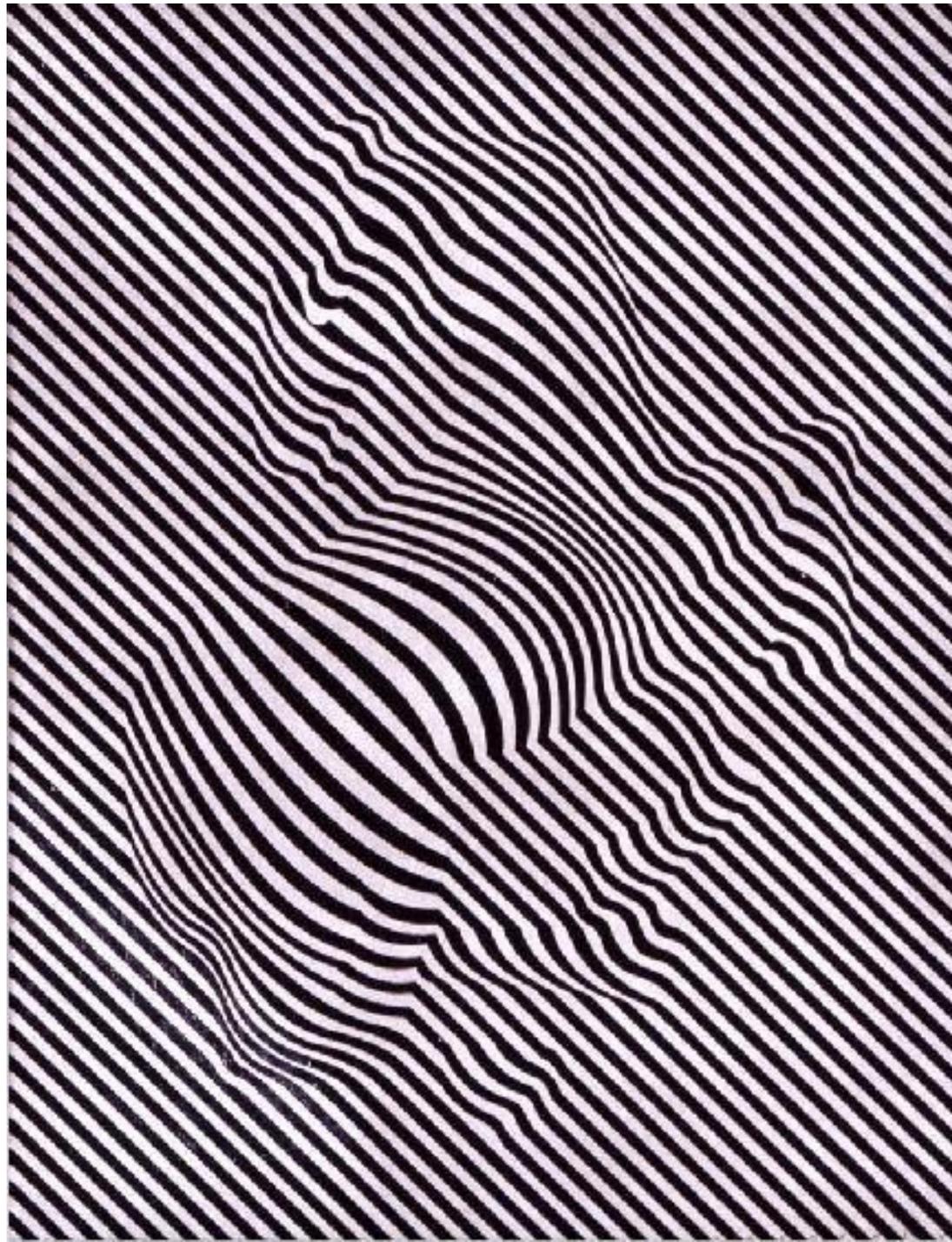
Propiedad muy importante, que aporta connotaciones de dinamismo y fuerza. En las obras gráficas puras no existe movimiento real, pero sí se encuentra implícito en ciertos elementos y se puede conseguir con ciertas técnicas que engañan al ojo humano (diseño cinético, pintura cinética) o representando elementos que sí lo tienen en el mundo real.

En las páginas web podemos introducir animaciones gráficas que aportan sensaciones de movimiento mucho mayores, como animaciones Flash, gifs animados, capas dinámicas, elementos de vídeo, etc.

Peter Jansen
Jump 06
27 x 25 x 33 cm
1/7

GALERIE KATJIN
gallery for contemporary art
PETER JANSEN
Title: Jump 06
Polyamide 27 x 25 x 33 cm
edition 1/7
Price € 6000

Módulo III. Imagen y composición

Tema 1. Teoría de la imagen

1.3 Elementos escalares

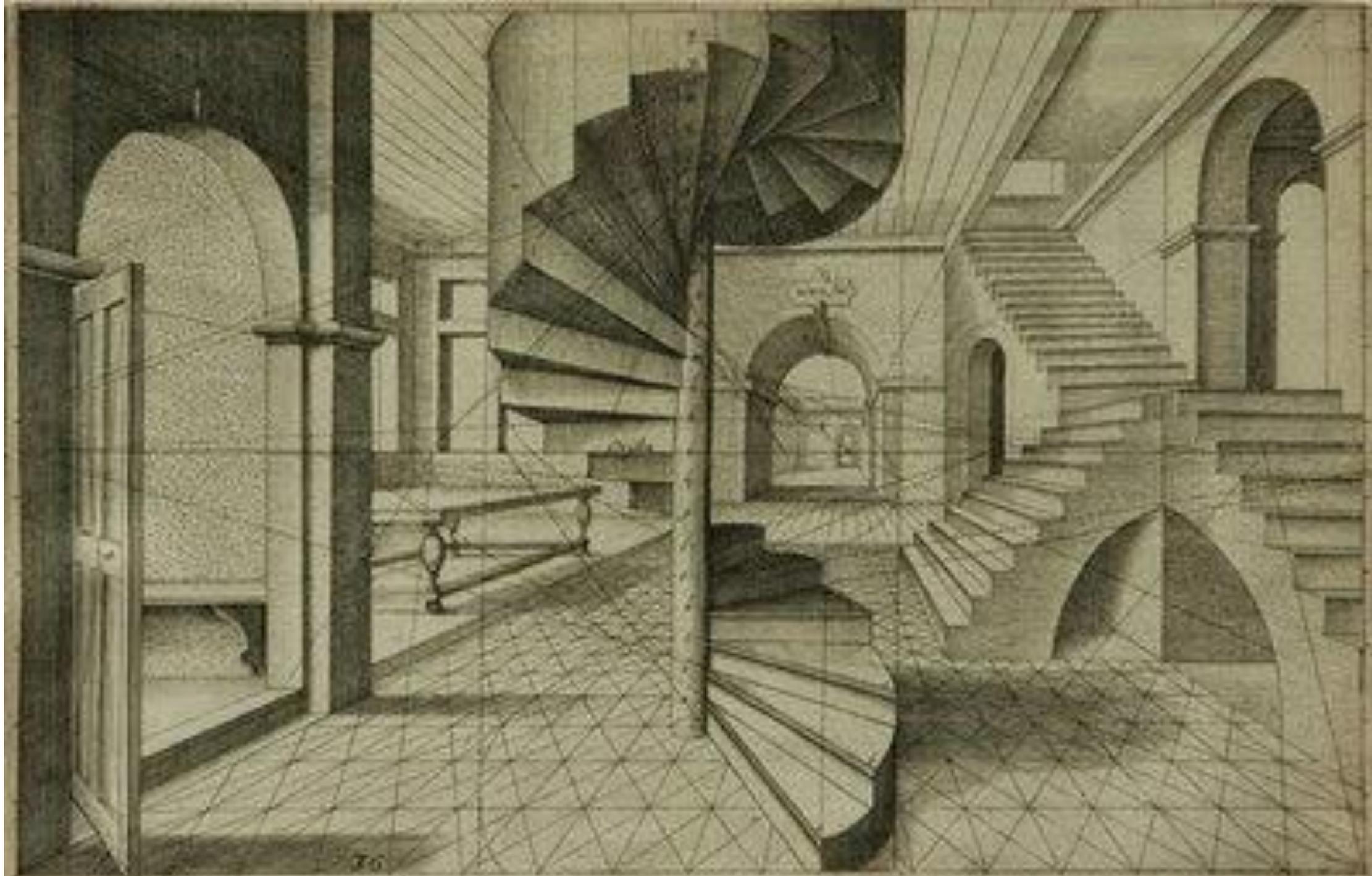
(dimensión, formato, escala y proporción).

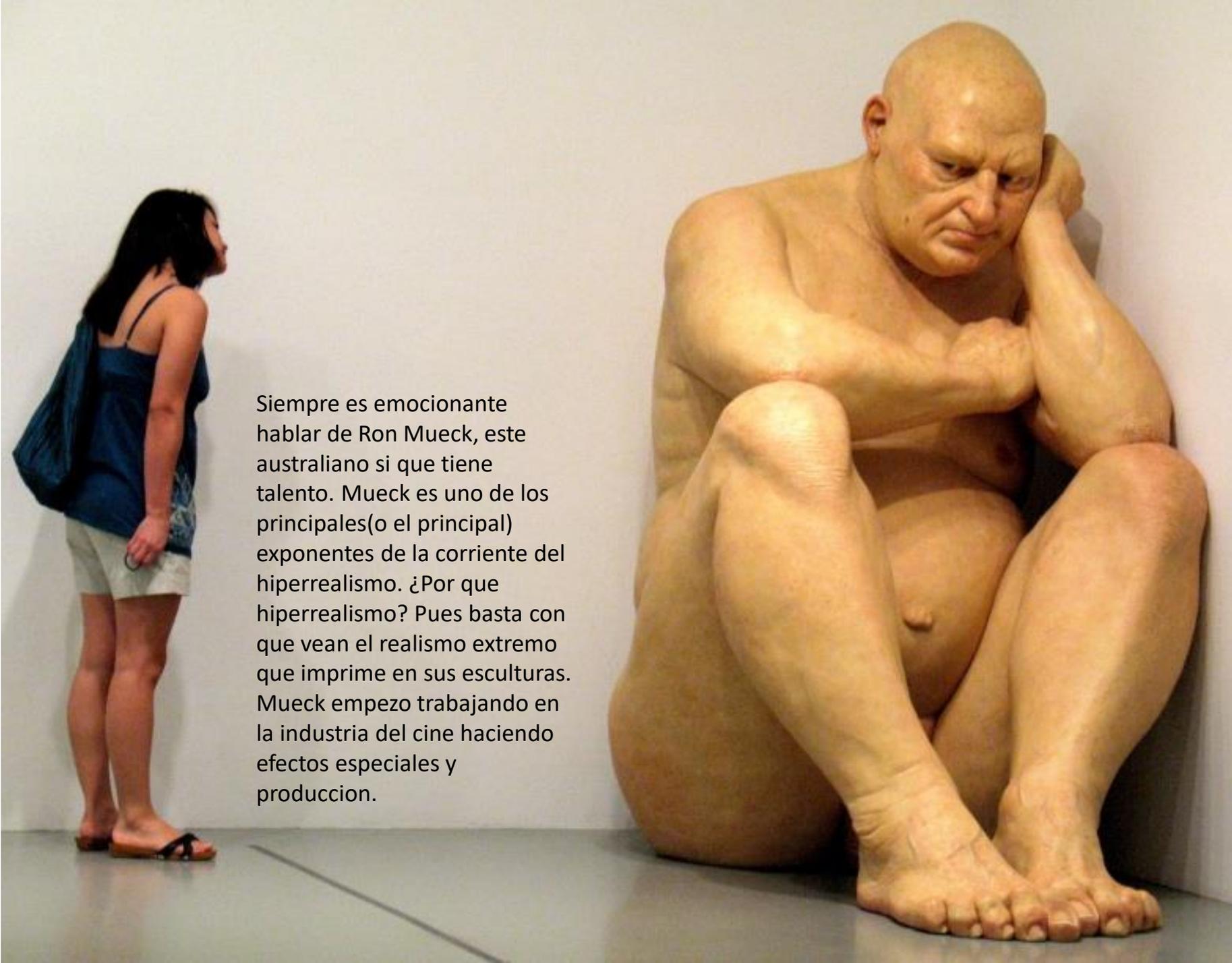
Dimensión

Sugiere una naturaleza relacional, puesto que todos los elementos escalares, en mayor o menos medida, implican relación: una simple relación cuantitativa entre la imagen y la realidad, una relación entre las partes de un todo, una relación entre la horizontal y la vertical del formato del cuadro, una relación entre el tamaño objetivo de una imagen y lo que el ser humano considera tamaños medios y que condiciona y norma el tamaño de casi todas aquellas imágenes u objetos que la gente utiliza en las sociedades desarrolladas, y por último, su influencia sobre la legitimidad de la imagen, es decir, sobre las condiciones necesarias para garantizar una recepción correcta de la imagen por parte del observador.

Dimensión

El tamaño del ser humano es un valor canónico que sirve de referencia para las innumerables formas de segmentación y ordenación del espacio que cotidianamente llevan a cabo los arquitectos, los fabricantes de coches, muebles, etc. La conceptualización visual de la distancia: nuestro sistema visual debe escoger entre considerar constante el tamaño de un objeto y entender que la disminución de su tamaño relativo se debe a un cambio de distancia o, por el contrario, entender como constante la distancia y como variable del tamaño. Obviamente, nuestro aparato perceptivo opta por la primera alternativa, que implica que el tamaño relativo se conceptualiza como un cambio de distancia y nunca de su tamaño objetivo. Todo se construye a medida del ser humano.

Siempre es emocionante hablar de Ron Mueck, este australiano si que tiene talento. Mueck es uno de los principales(o el principal) exponentes de la corriente del hiperrealismo. ¿Por que hiperrealismo? Pues basta con que vean el realismo extremo que imprime en sus esculturas. Mueck empezo trabajando en la industria del cine haciendo efectos especiales y produccion.

Formato

Expresa la proporción interna del cuadro de la imagen y limita su espacio diferenciando el espacio icónico del físico donde se inserta la imagen. Un formato bien definido en cuanto a sus proporciones internas, define la relación entre el lado vertical y el lado horizontal.

- Rectangular Horizontal (paisajes).
- Rectangular Vertical (retrato).
- Círculo: Tondo (zona central).
- Óvalo: Elípticos (dinámicos).
- Triangular (estabilidad en la base y limite en la punta).
- Cuadrado (centra la visión y equilibra las tensiones visuales).

Autorretrato de Leonardo de Vinci

José María Velasco. El Citlaltépetl.

Sagrada Familia(Tondo Doni)

Autor Miguel Ángel, Hacia1503

Técnica Óleo y temple sobre madera

Estilo Renacimiento

Tamaño 120 cm ×120 cm

Endymion Porter y Antonvan Dyck
1635.
Óleo sobre lienzo
119 x 144 cm.

El cambista y su mujer

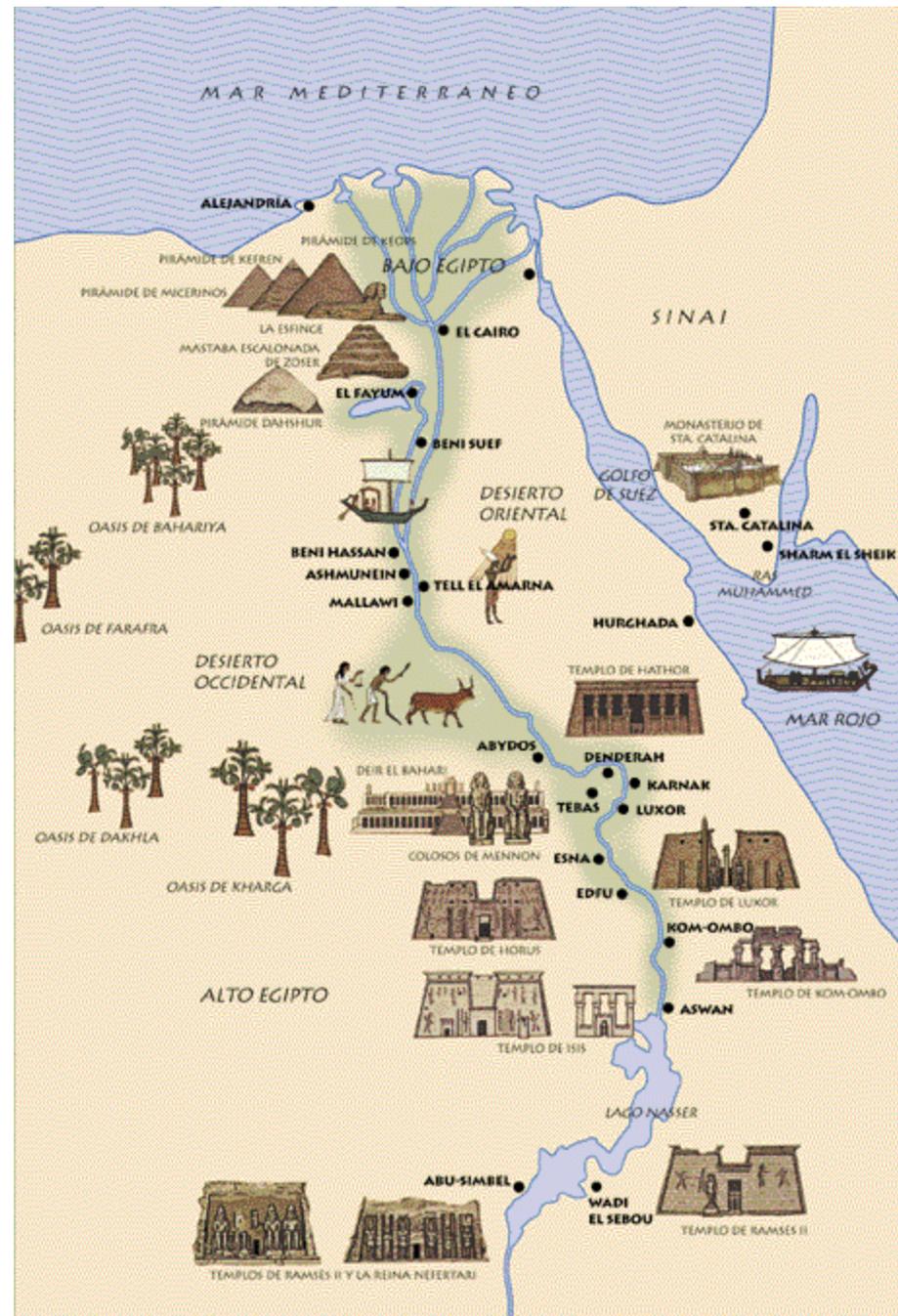
Autor   Quentin Massys
Año   1514
Técnica   Óleo sobre tabla
Estilo   Renacimiento
Tamaño   68 cm ×68 cm

Miguel Ángel. La bóveda de la Capilla Sixtina

Escala

Es un elemento que resulta imprescindible para el conocimiento visual, puesto que posibilita la ampliación o reducción de un objeto sin que se vean alteradas las propiedades estructurales o formales del mismo. La escala implica una relación de tamaño y la cuantificación de dicha relación. En las escalas podemos distinguir: a) una **escala externa** que expresa la relación entre el tamaño absoluto de la imagen y su referente en la realidad (ejemplo: mapas); b) una **escala interna** que implica una relación entre el tamaño global del cuadro de la representación (ejemplo: planos fotográficos y/o cinematográficos).

Plano de conjunto

Plano entero

Plano medio

Plano americano

Plano medio corto

Primer plano

Plano de detalle

Primerísimo primer plano

Proporción

Es la relación cuantitativa entre un objeto y sus partes constitutivas, así como entre las diferentes partes entre sí. Así, por ejemplo, los cánones clásicos griegos.

La principal función plástica de la proporción es la de crear ritmos en la imagen fija, ya que es la expresión del orden interno de la composición.

TIPO DE OBRA: Escultura.

TÍTULO: David.

LOCALIZACIÓN: Galería de la Academia.
Florencia (Italia). Hasta 1947 la escultura estuvo
situada en la Plaza de la Señoría de la misma
ciudad, donde ahora puede contemplarse una
copia.

AUTOR: Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564).

FECHA: 1501-1504

ESTILO: Renacimiento italiano. Cinquecento.

Módulo III. Imagen y composición

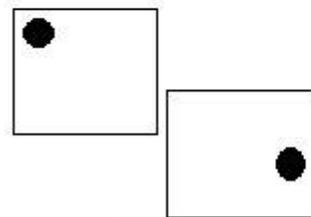

Tema 1. Teoría de la imagen

1.4 Elementos de relación (dirección, posición, espacio, gravedad)

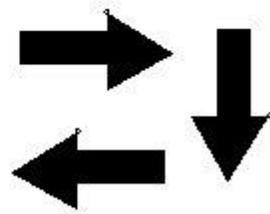
espacio

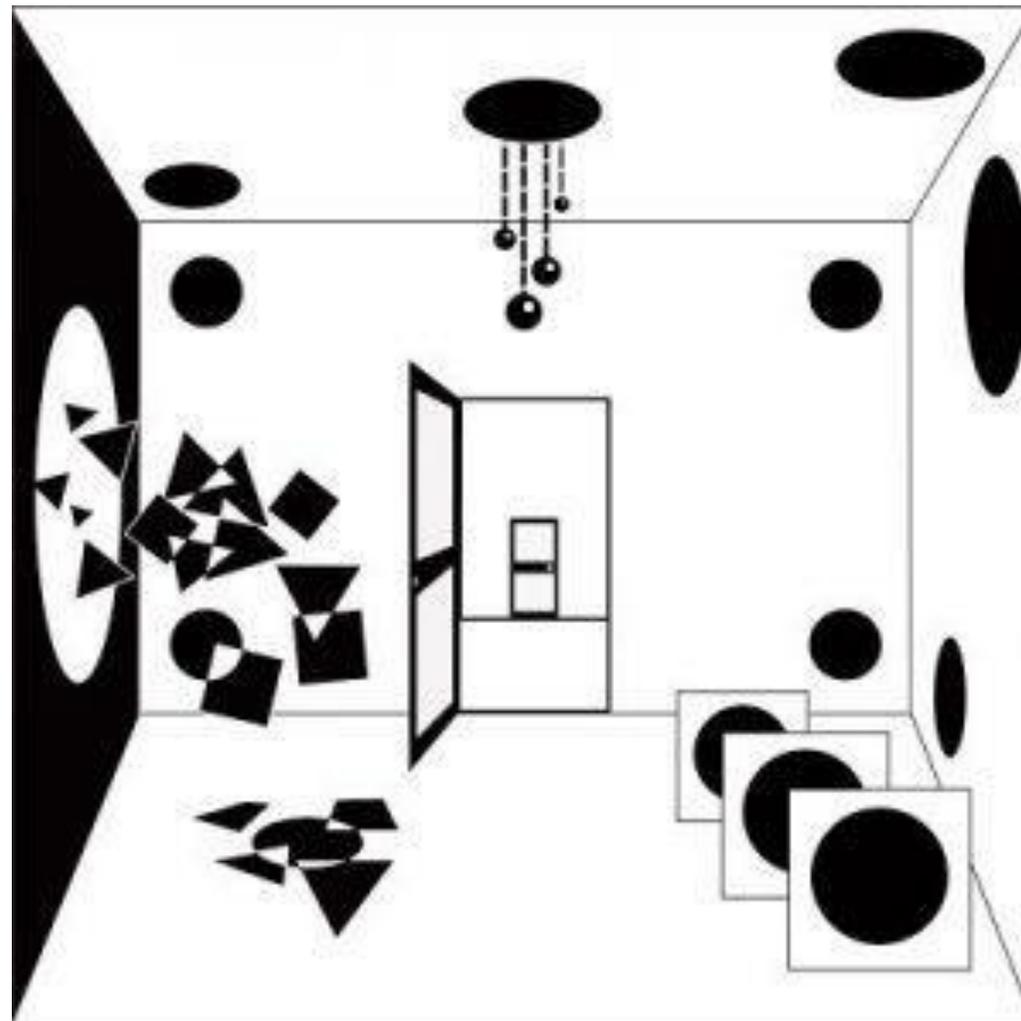
posicion

gravedad

direccion

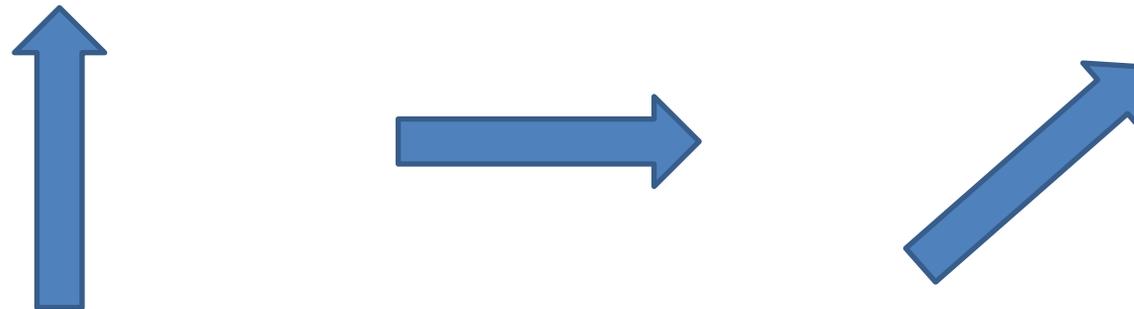

Dirección

Depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas.

En la composición existen tres direcciones:

- **Vertical:** sentidos ascendentes y descendentes.
- **Horizontal:** sentidos hacia la izquierda y hacia la derecha.
- **Oblicua:** Sentido hacia enfrente o hacia atrás.

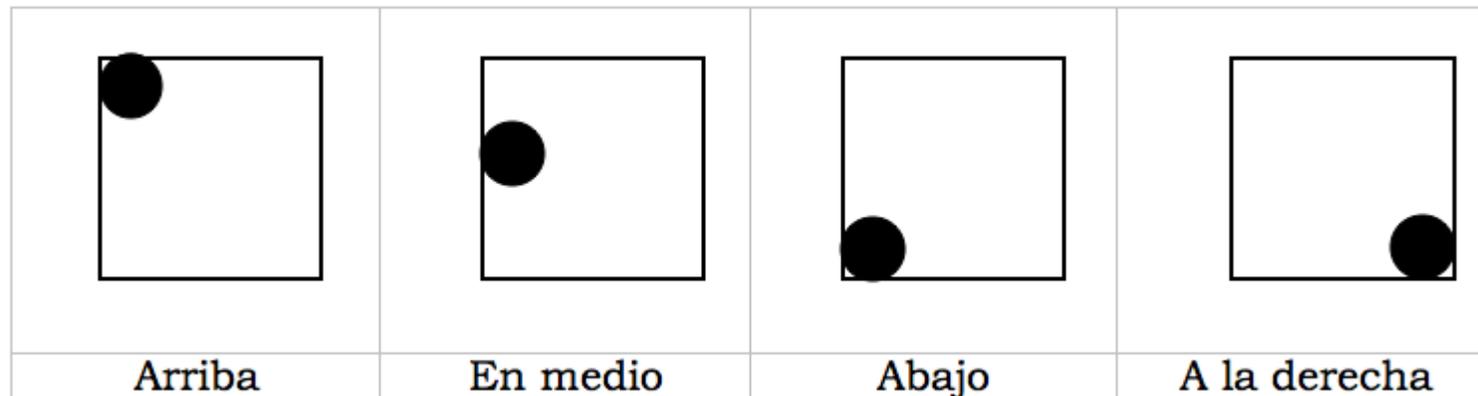

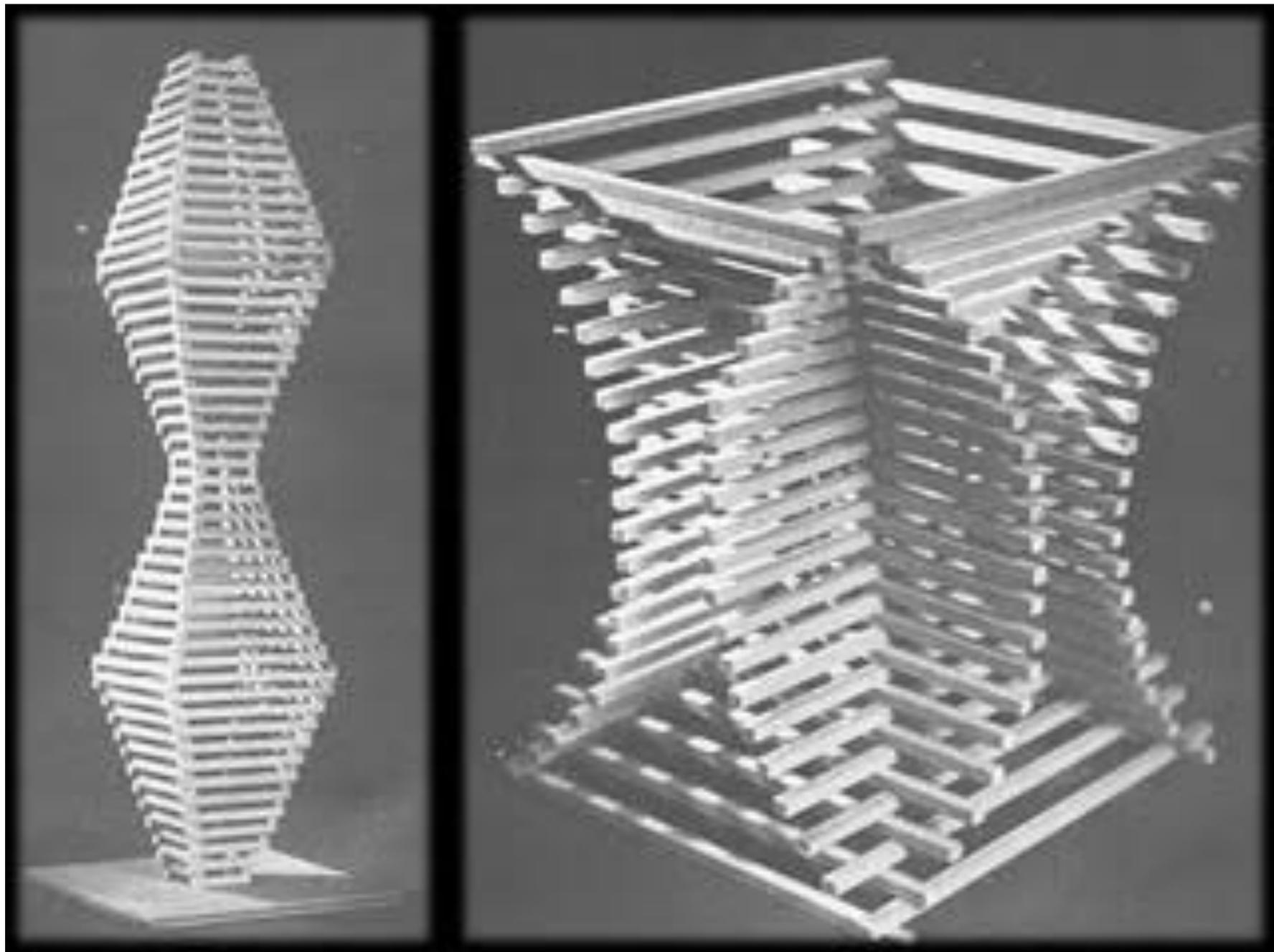

Posición

La posición de una forma depende del elemento o estructura que la contenga.

La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o la estructura.

Espacio

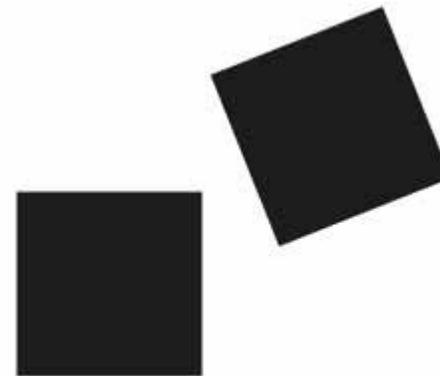
Las formas ocupan un espacio. El espacio puede estar ocupado o vacío. Puede ser pleno o ilusorio para sugerir una profundidad.

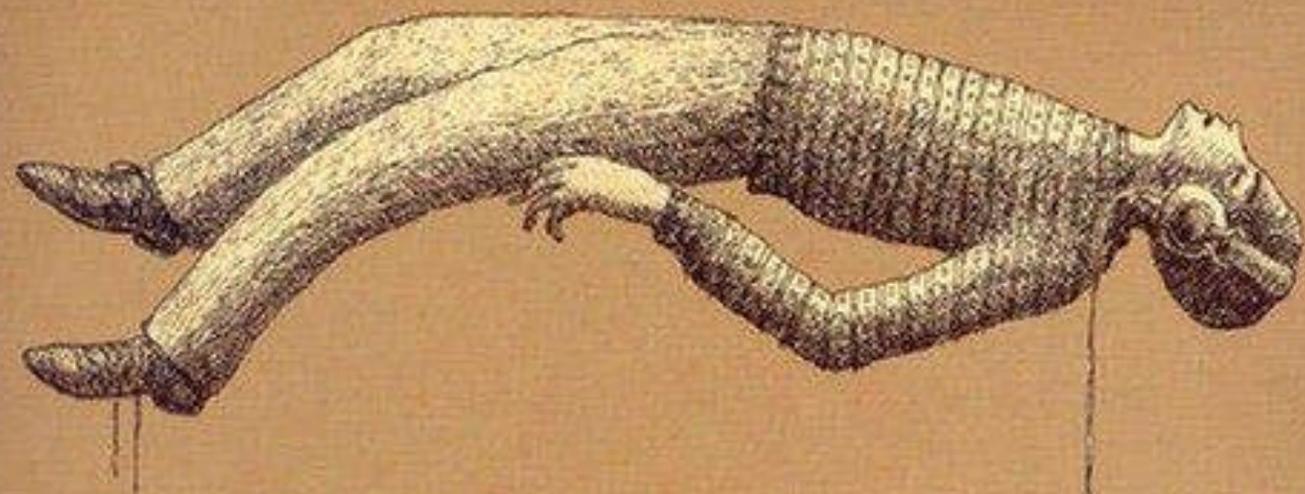

Gravedad

No es visual sino Psicológica: atribuimos a las formas pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad.

GRAVEDAD

LOS PLANETAS
CONTRA
La Ley de La Gravedad

Fuentes Referenciales

- Dewey John. (2008). El arte como experiencia. Paidós. Barcelona.
- Dondis, D.A. (1998): La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili, S.A. Barcelona.
- Pérez García Ma. de Lourdes, et. al. (2007). Apreciación del arte. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Pérez García Ma. de Lourdes, et. al. (2013). Libro de texto: Apreciación del arte. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Ruiz Sánchez Manuel, et. al. (2017). Libro de texto basado en competencias: Apreciación y expresión del arte I. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Ruiz Sánchez Manuel, et. al. (2018). Libro de texto basado en competencias: Apreciación y expresión del arte I. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Pino Georgina. (2005). Las artes plásticas. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica
- Jesús Valverde Berrocoso (2011) La imagen. Diseño de materiales educativos multimedia. Disponible en:

http://www.eweb.unex.es/eweb/didactica/Tecnologia_Educativa/imagen01.htm

Módulo III. Imagen y composición

Tema 2. Teoría del color

- 2.1 Composición formal
- 2.2 Estructuras compositivas
- 2.3 Sistema de inscripción (encaje y encuadre).
- 2.4 Retículas
- 2.5 Sección áurea

Módulo III. Imagen y composición

Tema 2. Teoría del color

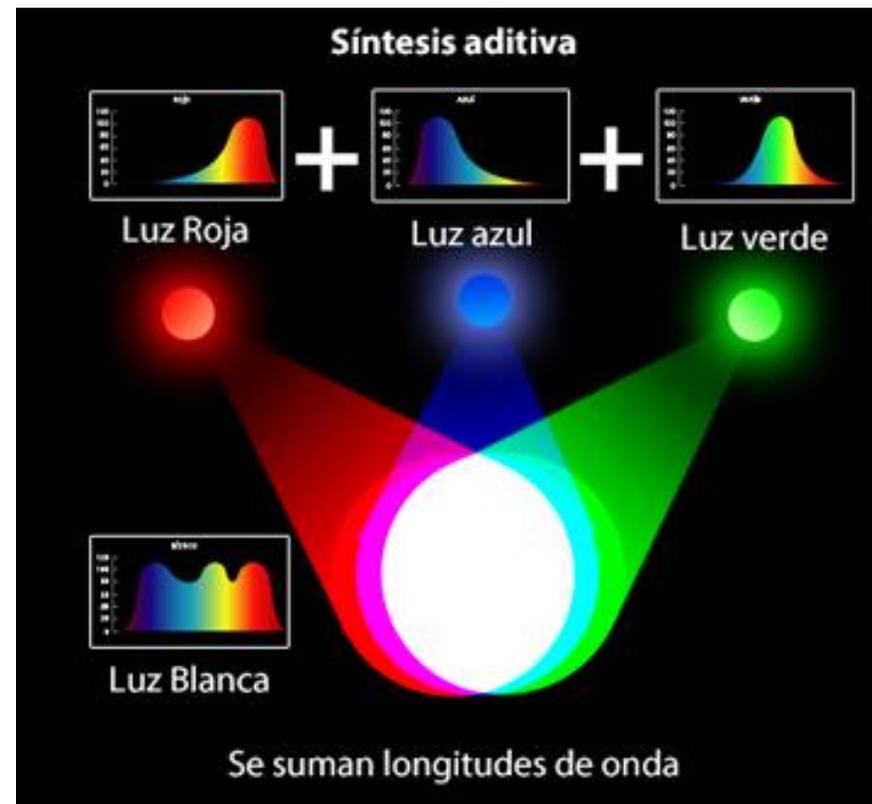
En el arte, la teoría del color es un grupo de reglas básicas que implica la mezcla de los colores, a partir de ella se pueden conseguir los efectos deseados combinando colores, por ejemplo, la luz blanca se produce combinando la luz roja, con la verde y con la azul.

Color

La luz es lo que realmente porta el color, por lo que podemos decir que el color es luz. La luz blanca está compuesta por la mezcla o suma de todas las luces coloreadas. El fenómeno de descomposición de la luz blanca se puede reconstruir en un laboratorio al atravesar con un haz de luz blanca un prisma de cristal.

Color luz-mezcla aditiva

El color luz es producido por las radiaciones luminosas. Las luces primarias son rojo, verde y azul. La mezcla de los tres produce luz blanca y se llama mezcla aditiva.

Color luz-mezcla aditiva

Los colores secundarios son: cian, magenta y amarillo; este fenómeno lo observamos si vemos de cerca la pantalla de la televisión.

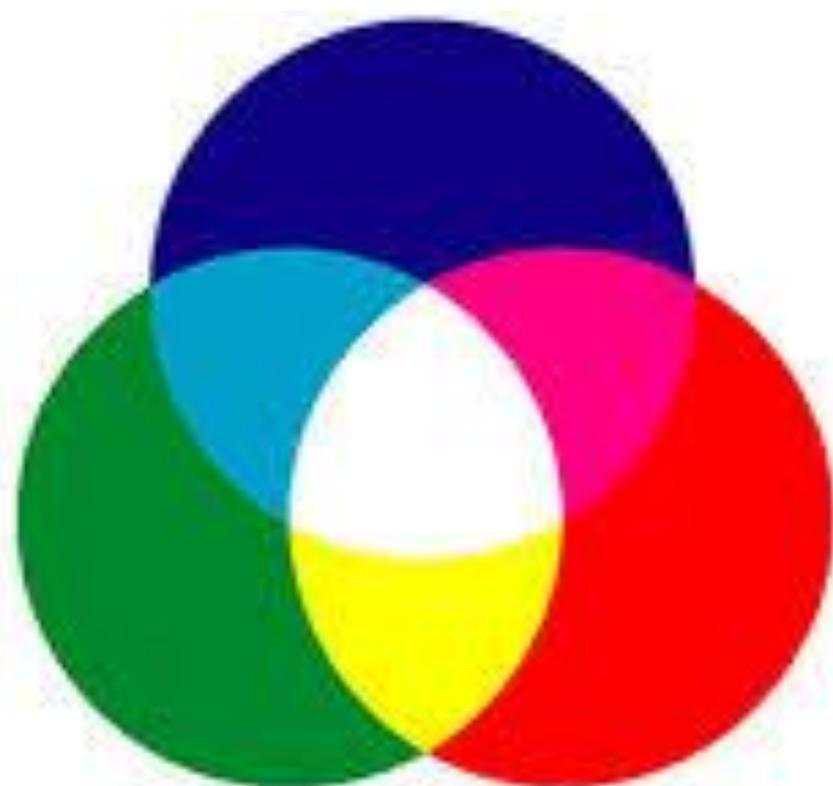

Color pigmento-mezcla sustractiva

Los pigmentos son colorantes que se mezclan con un aglutinante más o menos líquido para obtener pintura, por ejemplo, el óleo, el pigmento se aglutina con aceite de linaza.

La combinación de colores pigmento recibe el nombre de mezcla sustractiva porque al mezclarse se pierde luminosidad. Los colores primarios son: amarillo, magenta y azul cian.

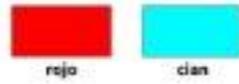
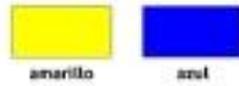
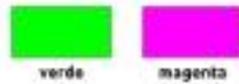
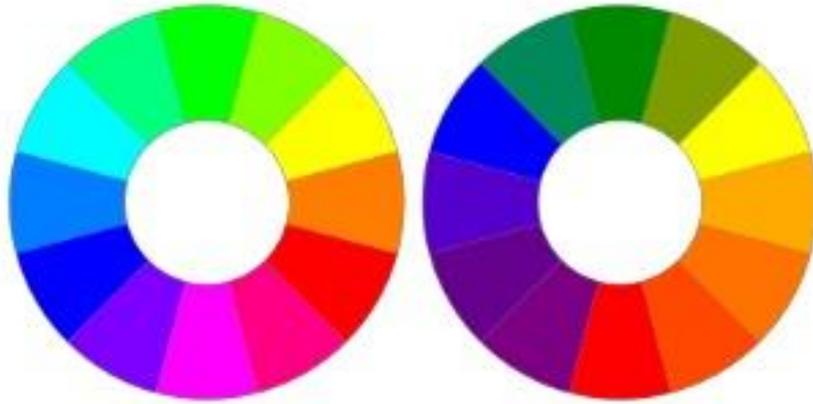
Los colores secundarios son: naranja, verde y violeta.

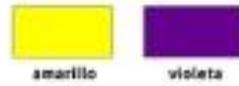
Colores Luz - Síntesis Aditiva

Colores Pigmento - Síntesis Sustractiva

Modelo CMY

Modelo RYB

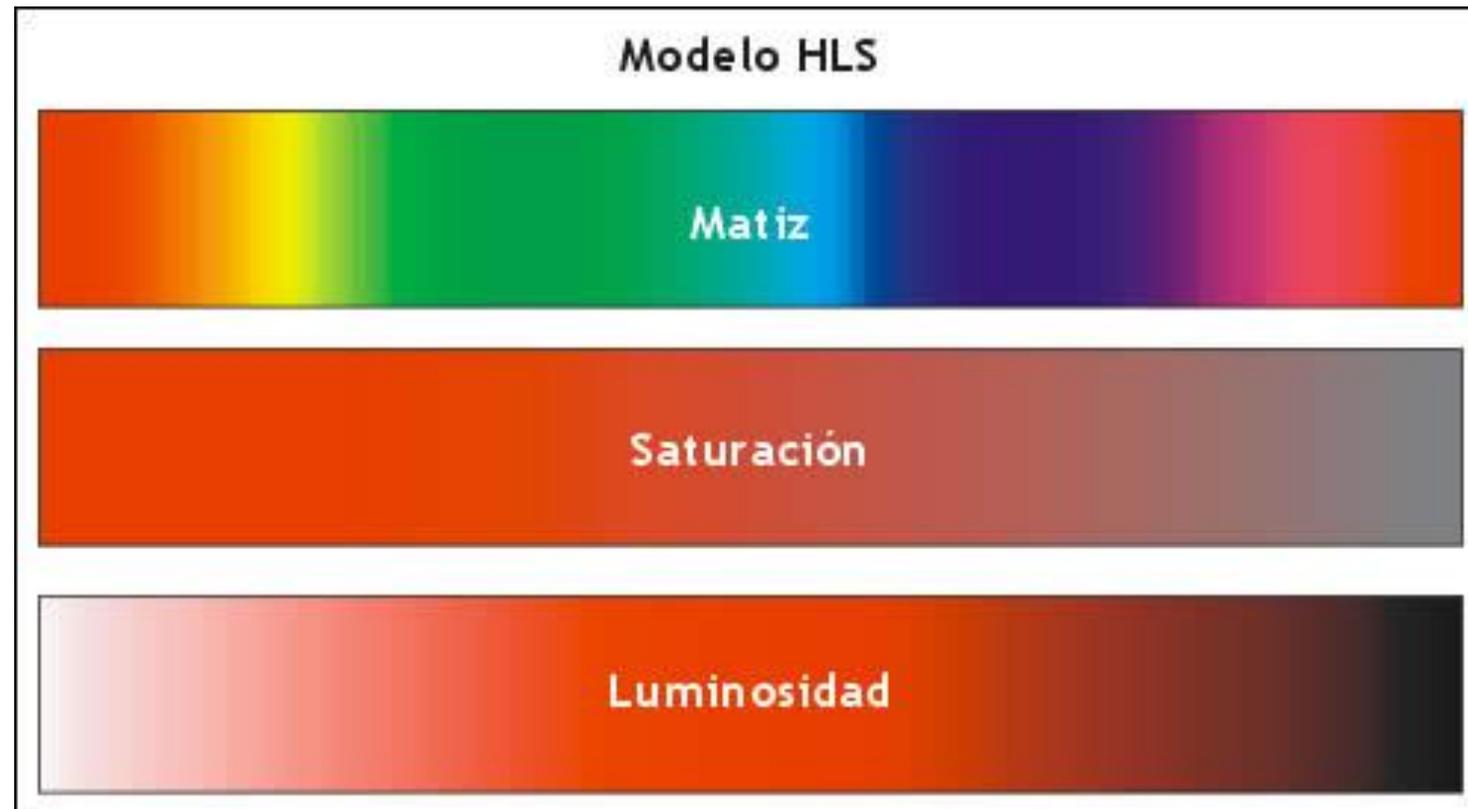
Colores secundarios:

- Son los obtenidos de la mezcla de dos colores primarios.
- Secundarios Luz (RGB):
  - Cian-Magenta-Amarillo.
- Secundarios Pigmento (CMYK):
  - Naranja-Verde-Violeta.

Cualidades del color

El color posee tres características, cualidades o dimensiones: matiz, intensidad o saturación y valor o luminosidad.

Cualidades del color

MATIZ

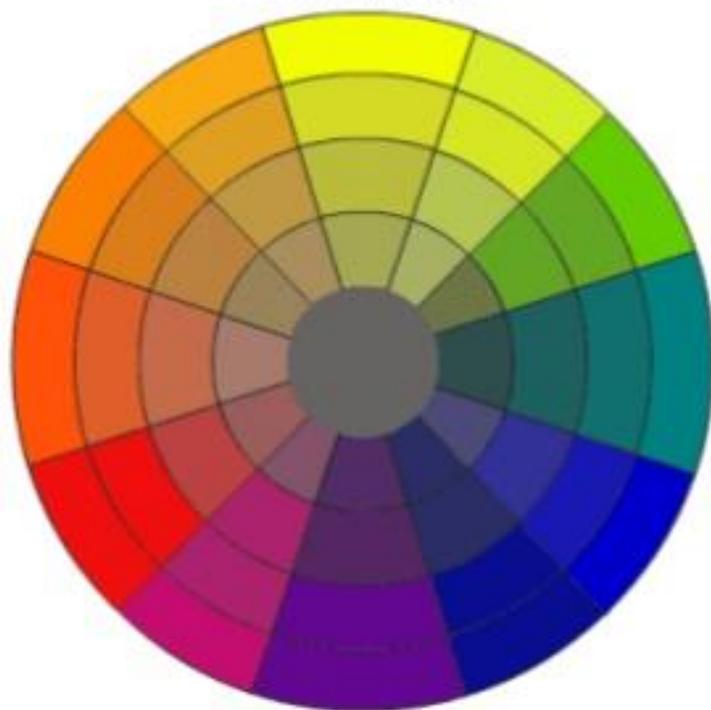
Es la cantidad mezclada de un color determinado con otro para enriquecerlo, pero no pierde sus características propias. Esta expresado por el nombre de cada color (azul, verde, rojo, amarillo) y por nombres compuestos (azul-verdoso), rojo-azulado, entre otros).

Matiz

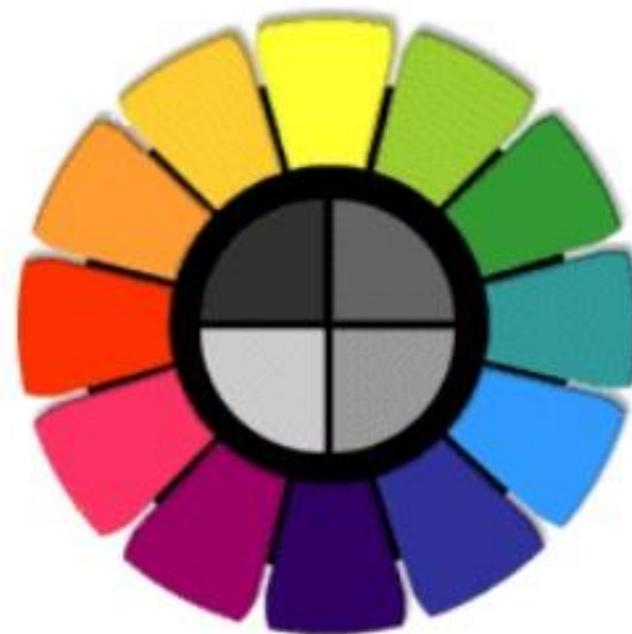
Tinte , Croma , tono .

Es el estado puro del color, sin el blanco o negro agregados, y es un atributo asociado con la longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas. El Matiz se define como un atributo de color que nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado serán matices diferentes del verde.

Círculo Cromático

Matices en el círculo cromático

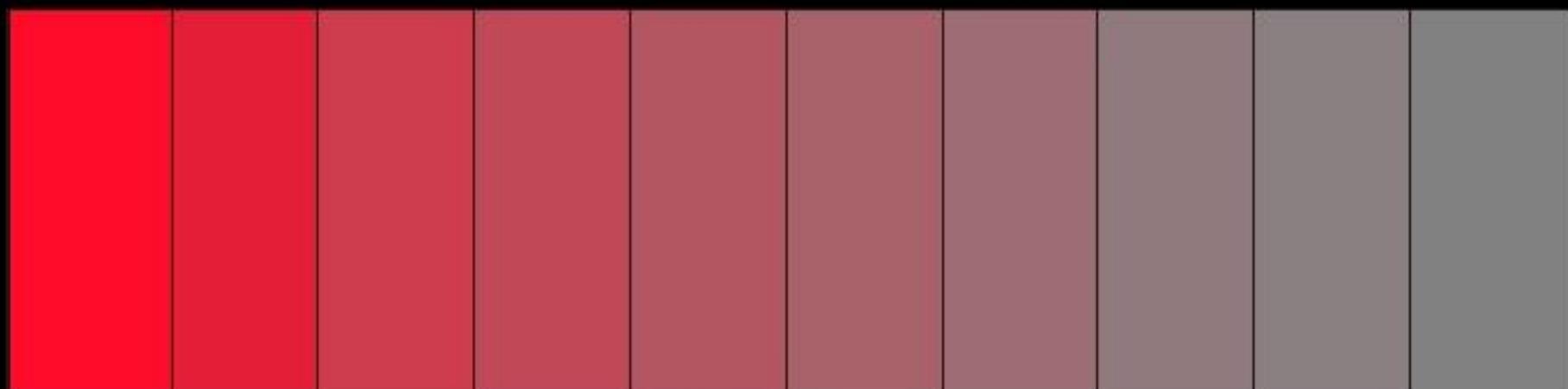
Cualidades del color

INTENSIDAD O SATURACIÓN

Es el grado de brillantez, la pureza o fuerza de un color, indica la cualidad que se llama riqueza de tono, cuya intensidad máxima es la que observamos en el recipiente de pintura. Un tono puro es un tono saturado, esta característica da origen a los nombres de los colores, como rojo, azul, amarillo, etc.

Color saturado

Colores poco saturados

Saturación o intensidad

Cuanto más se parece un tono a un gris, menos saturación o intensidad tiene dicho color, si por el contrario es un color brillante, es un color saturado. Todos los colores del círculo cromático son tonos saturados.

Cualidades del color

VALOR

Es el grado de luminosidad de un color o su condición de claridad (blanco) o de oscuridad (negro), por ejemplo, un verde claro y un verde oscuro son verdes de distinto valor.

Color

El color puede ser analizado según sus cualidades y características básicamente en dos aspectos: aspecto perceptual y aspecto psicológico.

Color

ASPECTO PERCEPTUAL

Las sensaciones visuales que provoca la acción de la luz en nuestros ojos dependen de la luminosidad y el contraste que provocan diferentes efectos psicológicos.

Color

ASPECTO PSICOLÓGICO

El color es un fenómeno complejo y muy importante en nuestras vidas, influye en nuestras emociones, despierta sentimientos e incluso reacciones de tipo fisiológico. Al darnos la sensación de calor o de frío, algunos colores se denominan cálidos, fríos o neutros.

La temperatura del color:

a) Colores cálidos:

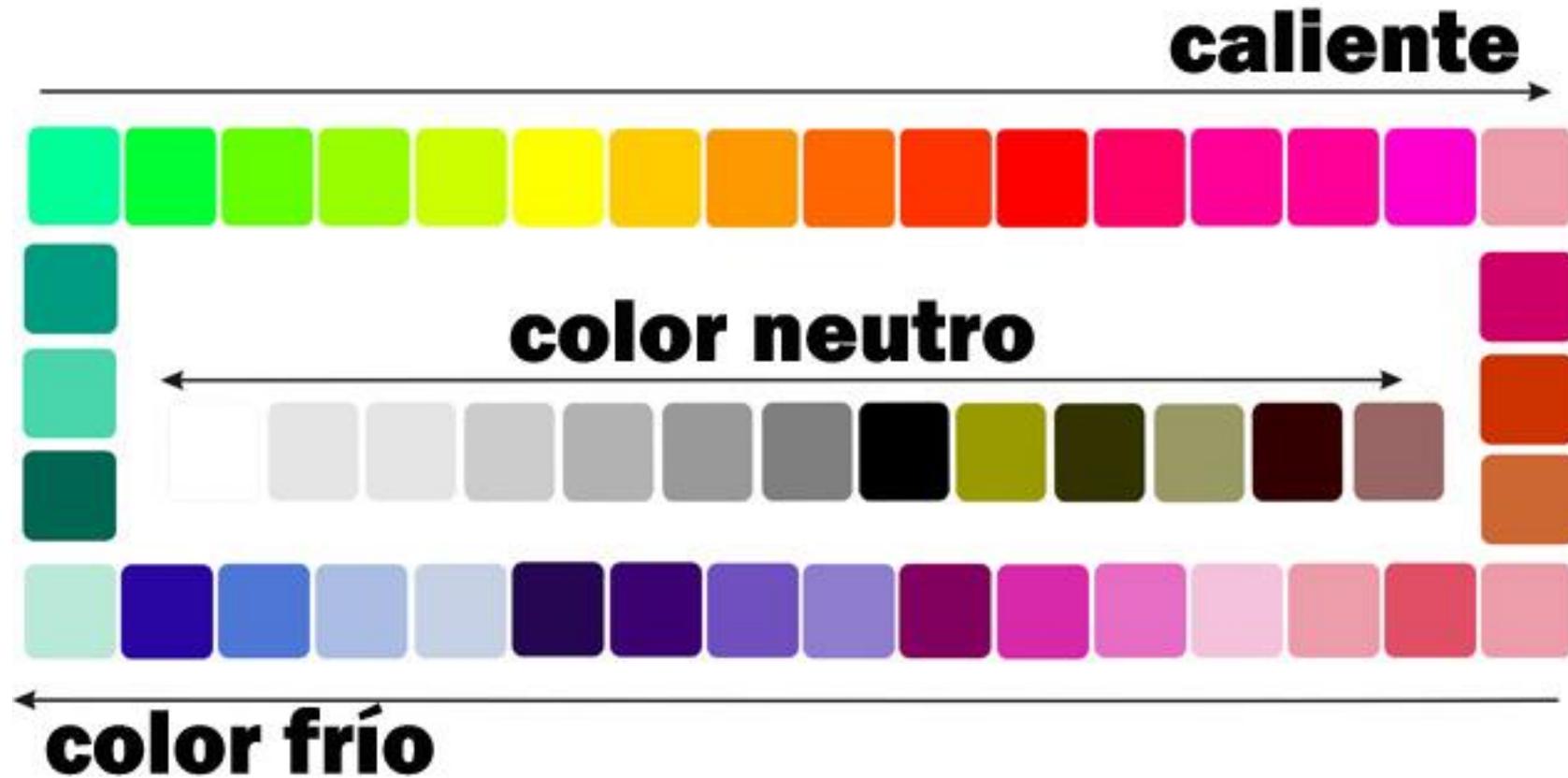
Rojo, naranja y amarillo. Comunican luz y calor y se identifican con sentimientos “vivos” como la euforia, alegría, enojo o ira.

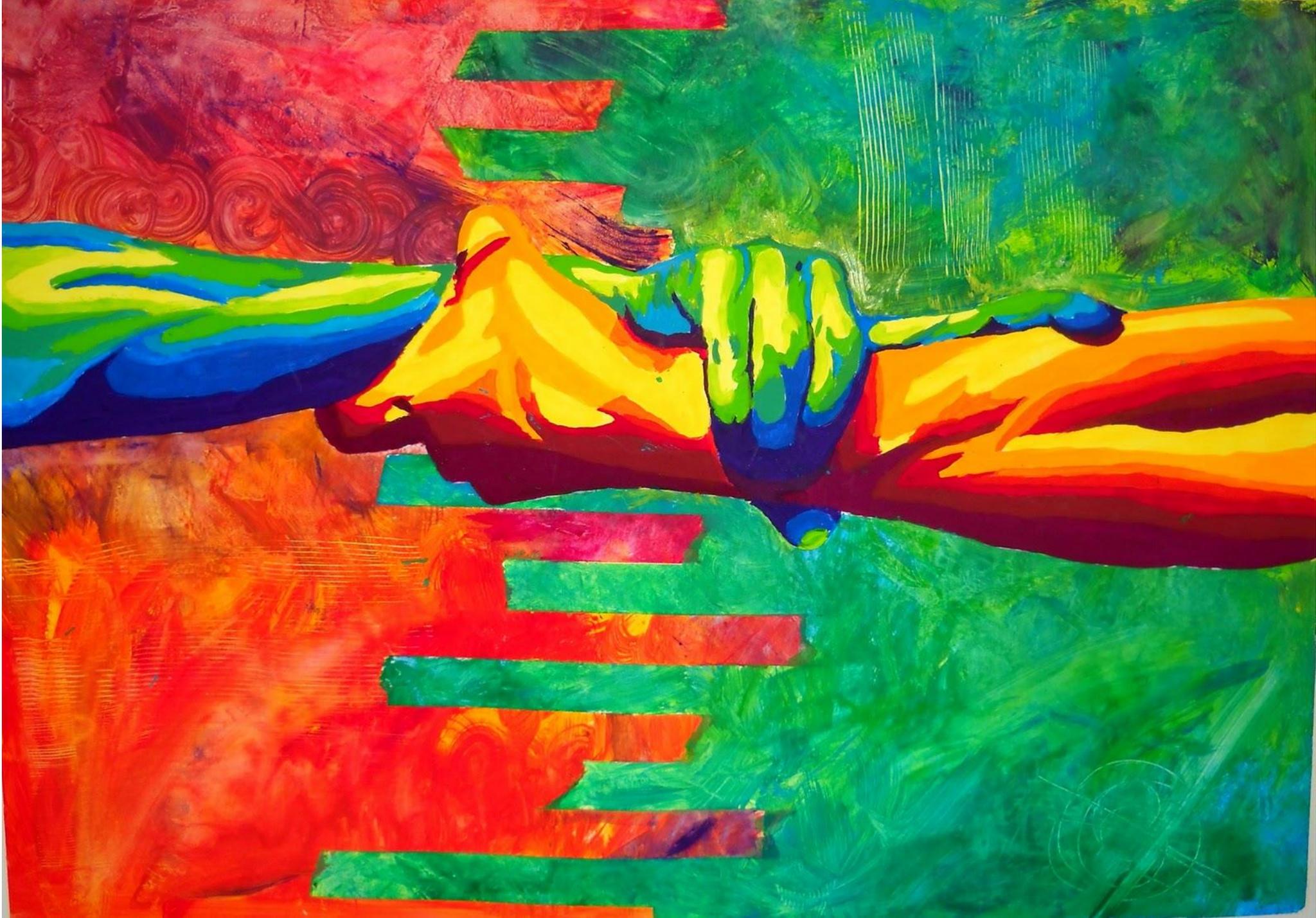
b) Colores fríos:

Azul, verde y violeta. Se relacionan con los bosques, la nieve y el agua; y se identifican con sentimientos relajantes y apacibles, con la meditación, la tranquilidad y la reflexión.

c) Colores neutros:

Gris, café, blanco y negro. Estos no están en el arcoiris y sirven para balancear a los otros colores.

Psicología del color

En la imagen el color no es un mero adorno, pues su capacidad comunicativa es comparable a la de la palabra. La aplicación del color es una mezcla entre la estética (la apariencia de un objeto desde un punto de vista artístico) y la sinestesia (impresión relacionada a una sensación primaria procedente de un estímulo físico). El color tiene manifestaciones sinestésicas ya que diferenciamos entre colores cálidos y fríos, tristes y alegres, estáticos y dinámicos, etc. Sin duda la propiedad sinestésica más evidente del color son sus cualidades térmicas (frío/calor).

Los colores, además, pueden también soportar una clara **simbología** como es el caso de las banderas o emblemas de países, instituciones o grupos sociales. Los colores aportan por sí mismos significados, como se puede comprobar en la siguiente tabla:

Rojo

Pasión
Agresividad
Prohibición

Naranja

Energía
Entusiasmo
Diversión

Amarillo

Amistad
Fuerza
Arrogancia

Verde

Naturaleza
Salud
Tranquilidad

Azul

Seguridad
Fidelidad
Constancia

Rosa

Feminidad
Calma
Sensibilidad

Violeta

Espiritualidad
Fantasía
Sofisticación

Marrón

Simplicidad
Seriedad
Solidaridad

Negro

Exclusividad
Lujo
Oscuridad

Blanco

Pureza
Inocencia
Modestia

- Título: La Gran Parvada de Cuervos Rojos 4.
- Autor: Leopoldo Flores.
- Fecha: Julio del 2013.
- Medidas: 5.64 x 4.28 mts.
- Categoría: Mural.
- Estilo o corriente artística: Contemporáneo.
- Técnica: Acrílico/Tela.

- Título: Universo en color naranja
- Autor: Adrián Garcia Garcia.
- País: España
- Categoría: Pintura
- Técnica: Acrílico y rotulador
- Soporte: Lienzo
- Fecha: 3 de Noviembre de 2008
- Medidas: 92cm x 73cm

- Título: Lapacho amarillo
- Autor: Pablo Albornoz.
- Medidas: 63 x 70 cm.
- Ubicación: Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA),
- Categoría: Pintura.
- Técnica: Óleo sobre tela

- Título: las dos hermanas
- Autor: Pablo Picasso.
- Fecha: 1902
- Categoría: Pintura.
- Técnica: Oleo sobre lienzo,
- Medidas: 152 x 100 cm
- Ubicación: San Petersburgo, Museo Estatal del Ermitage

- Título: Divinidad
- Autor: Diana Sandoval.
- Categoría: Pintura.
- Técnica: Óleo sobre tela
- Medidas: 70 x 50 x 5 cm.

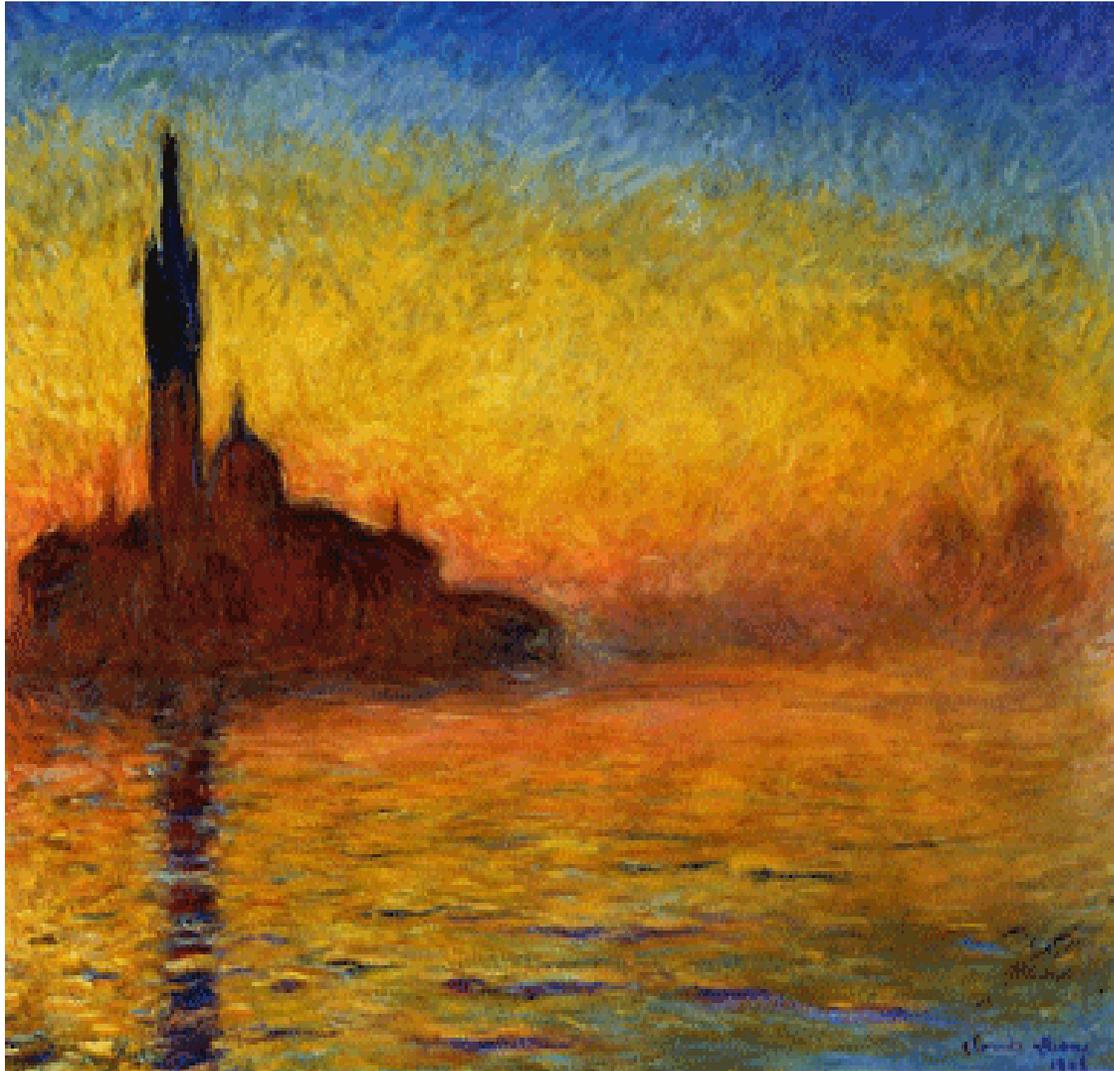
- Título: El cristo de la concordia
- Autor: César y Wálter Terrazas Pardo
- Ubicación: Cochabamba, Bolivia
- Inauguración: 20 de noviembre de 1994
(21 años)
- Categoría: Escultura
- Dimensiones: 34,20 metros sólo la imagen
y 6,24 el pedestal
- Técnica: Obra en cemento y acero.

- Título: retrato de la madre del artista
- Autor: James McNeill Whistler
- Medidas: 1,44 m x 1,62 m
- Ubicación: Museo de Orsay (Paris)
- Tema: Anna McNeill Whistler
- Fecha de creación: 1871
- Técnica: Pintura al aceite

- Título: El beso
- Autor: Pablo Picasso.
- Año: 1925
- Categoría: Pintura:
- Técnica: Óleo sobre lienzo,
- Medidas: 130,5 x 97,7 cm
- Ubicación: París, Musée National

Izquierda: Atardecer en Venecia (1908) de Claude Monet.

Arriba: esquema de contraste de colores extraídos de la obra

Módulo III. Imagen y composición

Tema 2. Teoría del color

2.1 Composición formal

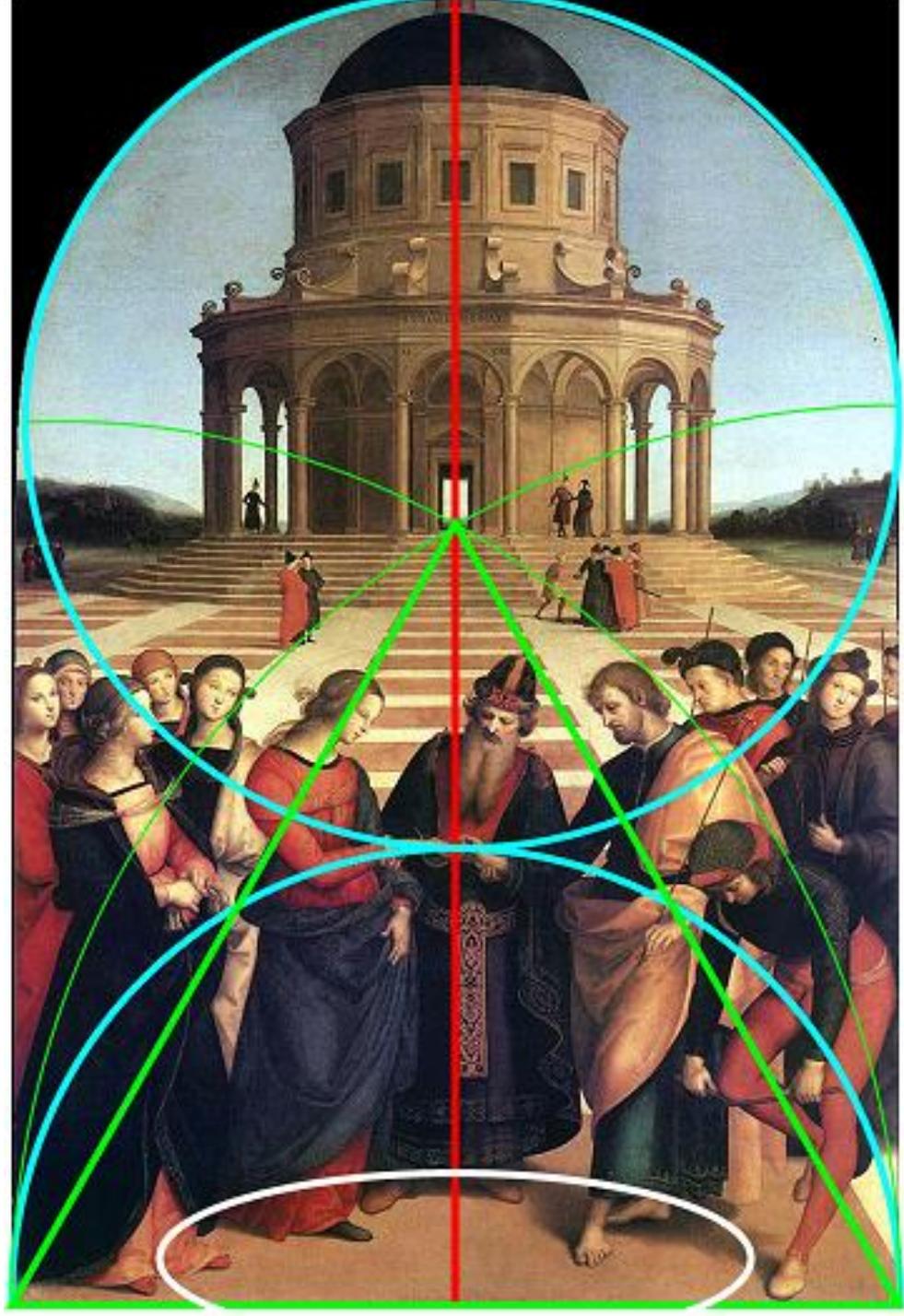
Composición formal

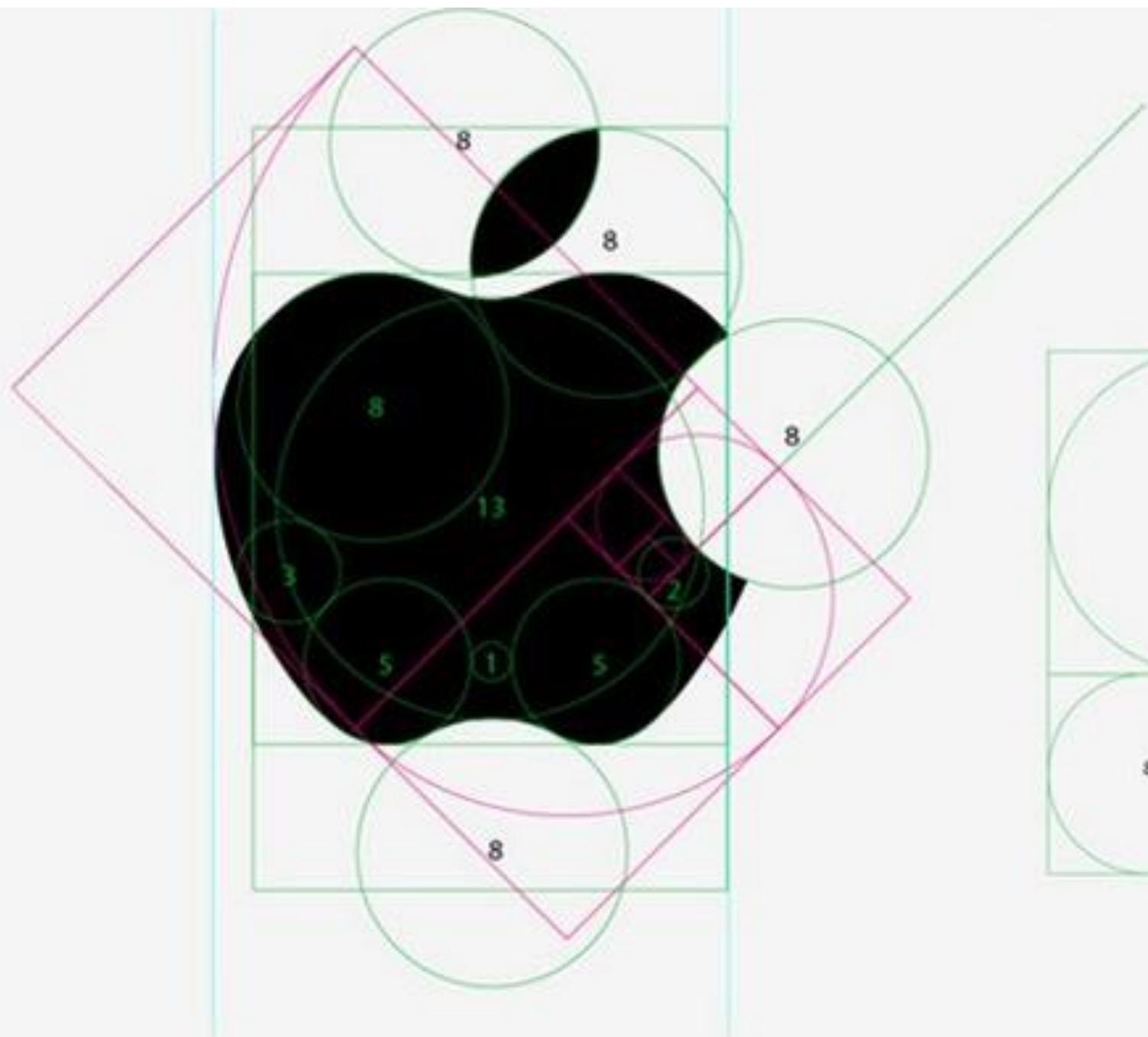
Es un proceso organizativo mediante el cual se ordenan los elementos visuales del lenguaje plástico para crear un efecto de unidad, armonía y orden.

Tiene como fin crear una estructura que signifique, simbolice y comunique. Es un mecanismo integrador, ya que equilibra y organiza elementos, distribuye los pesos, las texturas, los colores y las formas para lograr que el ojo del observador, al ir y venir dentro de la obra, establezca conexiones entre los elementos y pueda comprender el mensaje del artista.

La composición es la forma en que se organizan o disponen todos los elementos de una imagen, con una intencionalidad estética y comunicativa. La sintaxis en el Lenguaje Verbal estudia las formas para combinar las palabras. De manera análoga, la sintaxis visual nos ayuda a situar todos los elementos de la imagen para obtener como resultado un todo coherente.

Para entender la manera en la que el ser humano recibe y comprende las imágenes es necesario investigar el proceso de la Percepción Visual.

Módulo III. Imagen y composición

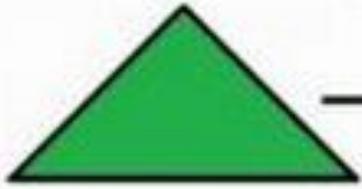

Tema 2. Teoría del color

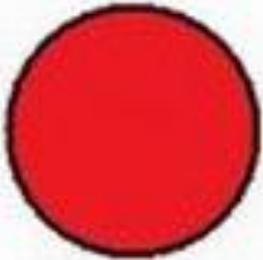
2.2 Estructuras compositivas

Estructuras compositivas

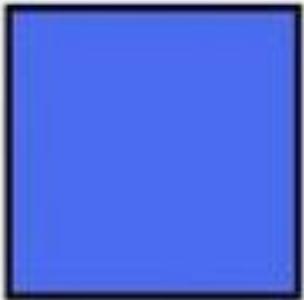
El esquema compositivo es un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales. Este esquema suele estar formado por figuras geométricas (polígonos, círculos, óvalos), líneas rectas, curvas relacionadas entre sí o redes modulares simples o complejas. Un esquema compositivo puede ser simple o compuesto, este último se forma por la combinación de esquemas simples.

Triangulo

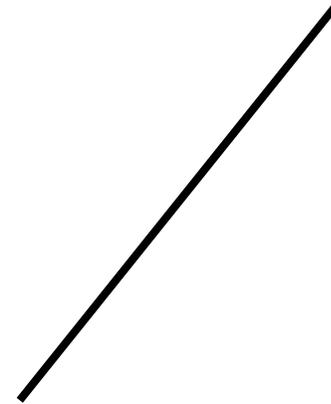
Circulo

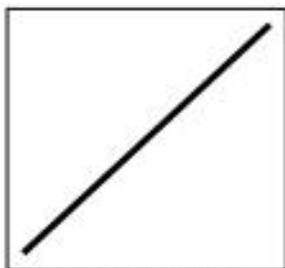
Quadrado

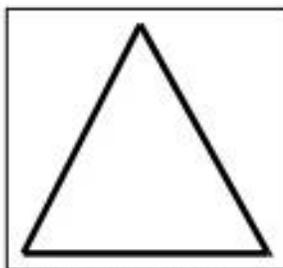
Retangulo

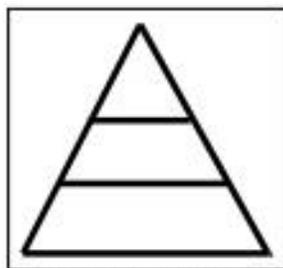
ESQUEMAS COMPOSITIVOS MÁS HABITUALES:

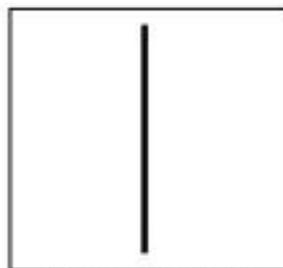
DIAGONAL

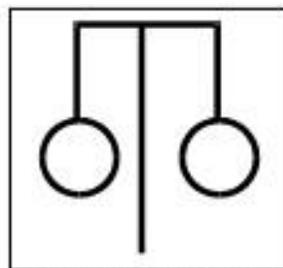
TRIANGULAR

PIRAMIDAL

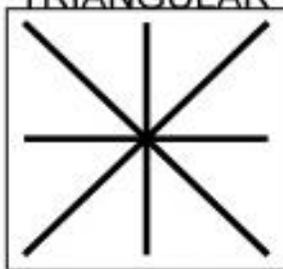
SIMÉTRICO

BALANCEADO

CIRCULAR

RADIAL

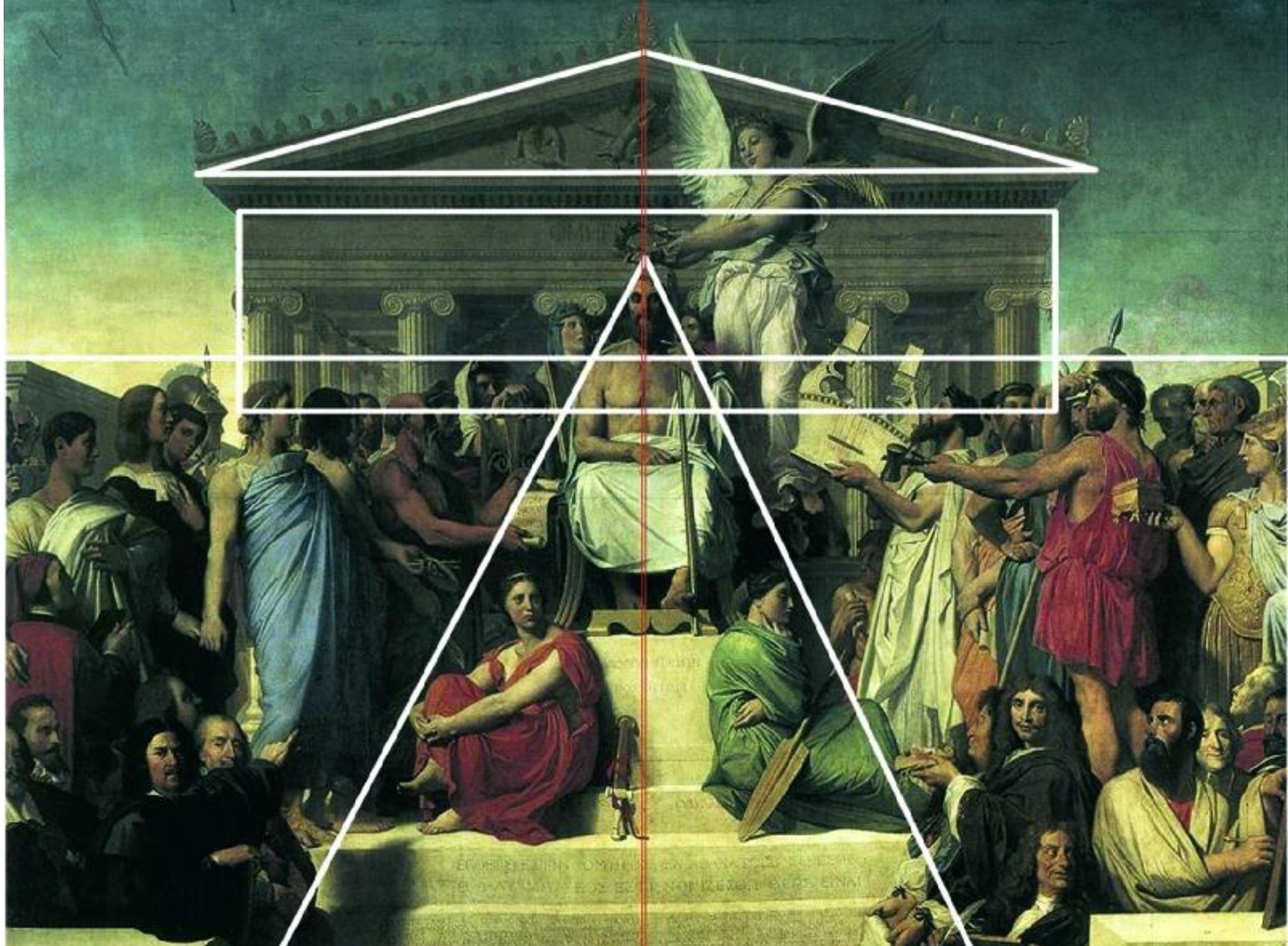
ESE

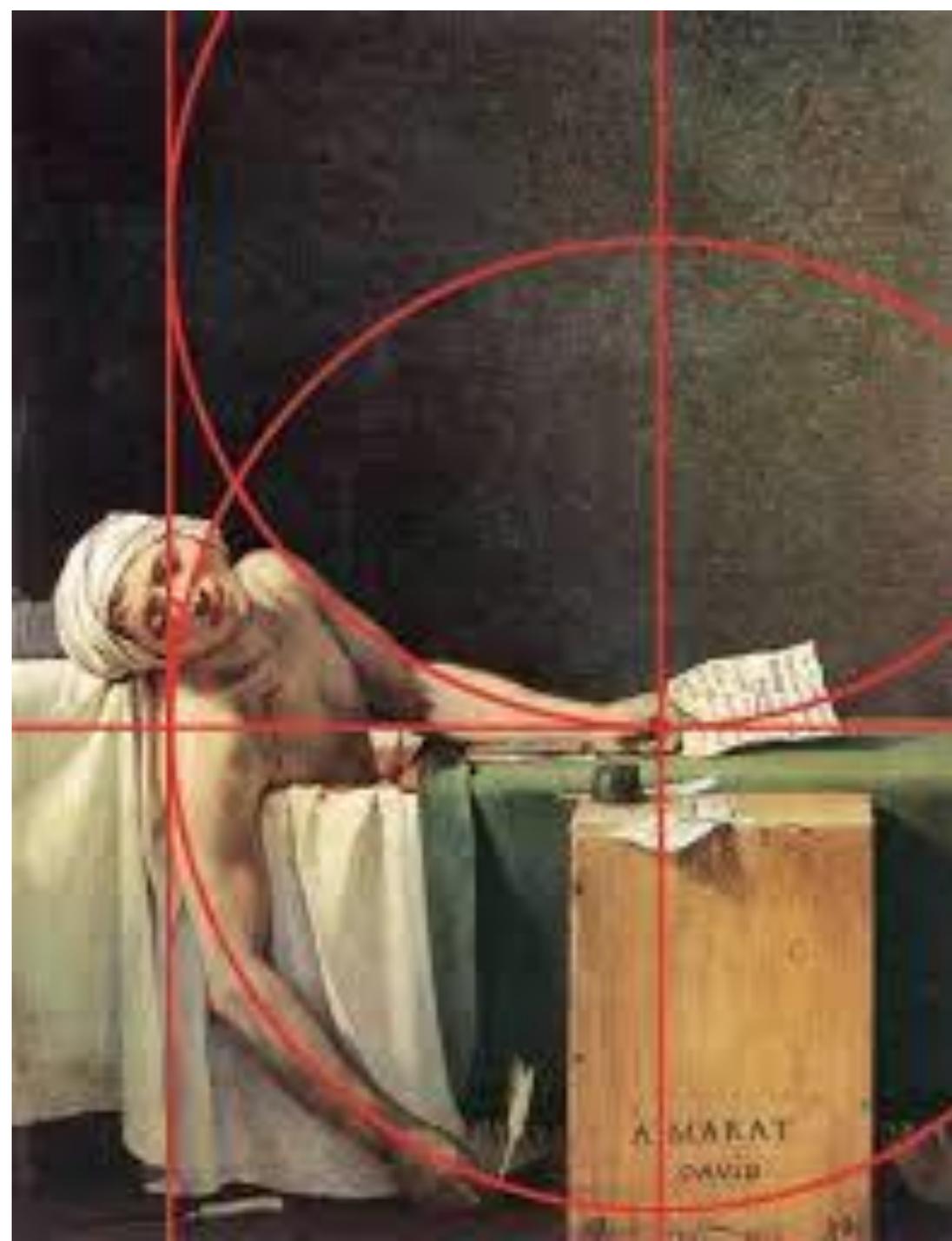

ELE

ASPA

Módulo III. Imagen y composición

Tema 2. Teoría del color

2.3 Sistema de inscripción (encaje y encuadre).

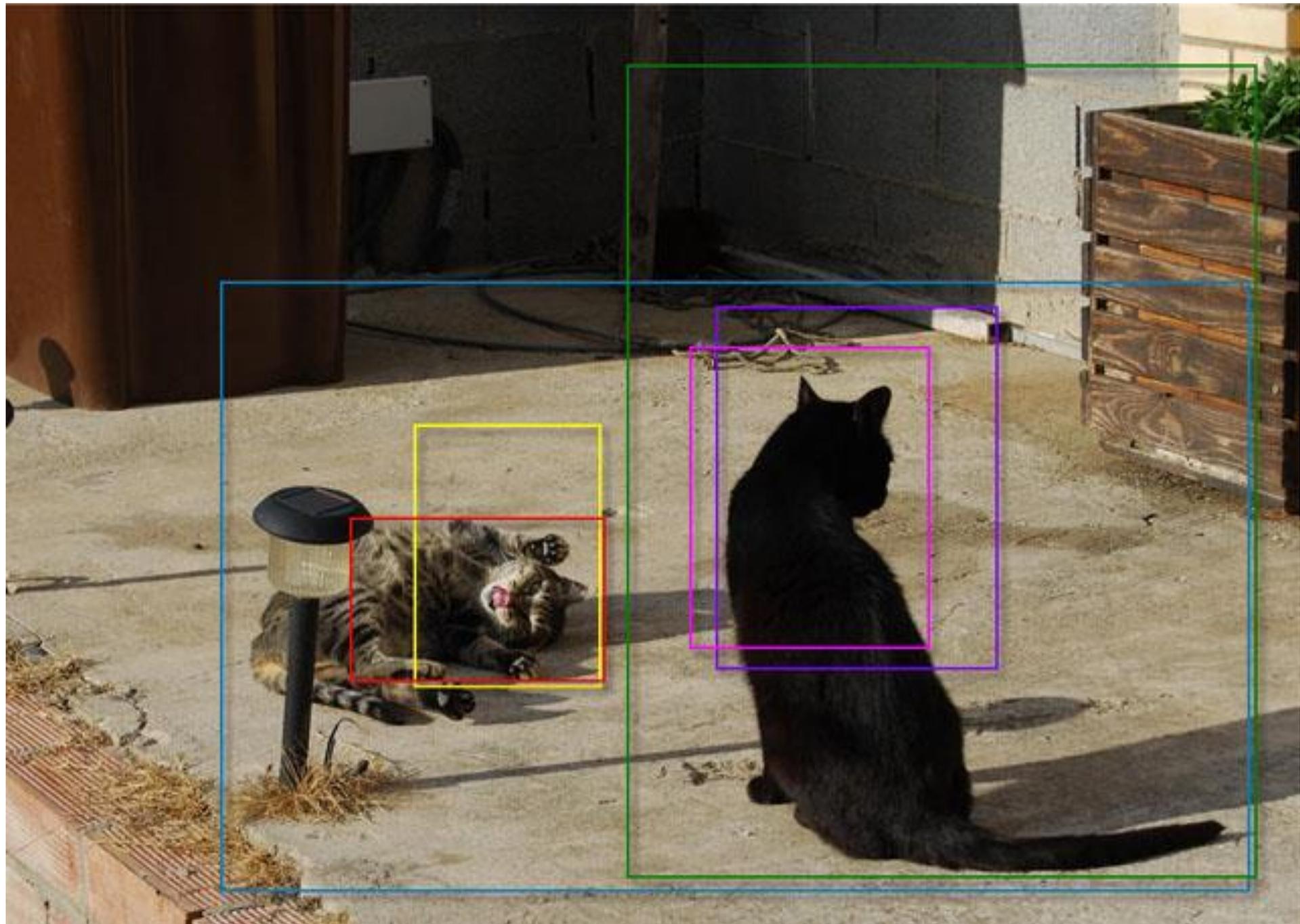
Sistema de inscripción (encaje y encuadre)

- Encuadre
- Encaje
- Proporción

Encuadre

Es la selección del campo abarcado por el objetivo en el que se tiene en cuenta el tipo de plano, el ángulo, la altura, y la línea de corte de los sujetos y/u objetos dentro del cuadro una estructura acertada. Puede ayudar eficazmente a transmitir de forma clara la sensación que pretendemos.

Encaje

Es la reducción a formas sencillas, casi siempre geométricas, de las estructuras complejas de los modelos y que dibujaremos de acuerdo a las medidas de proporción que hayamos tomado previamente.

Proporción

Es la relación entre las medidas de un objeto con respecto a él mismo, a su altura, a su anchura y a su profundidad o fondo, y su relación con los elementos y espacio que le rodea.

Módulo III. Imagen y composición

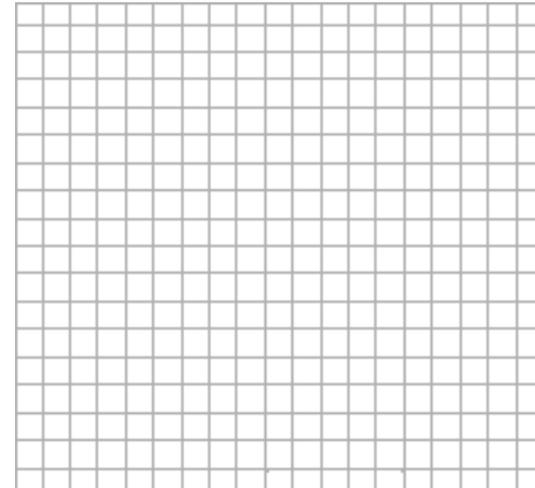

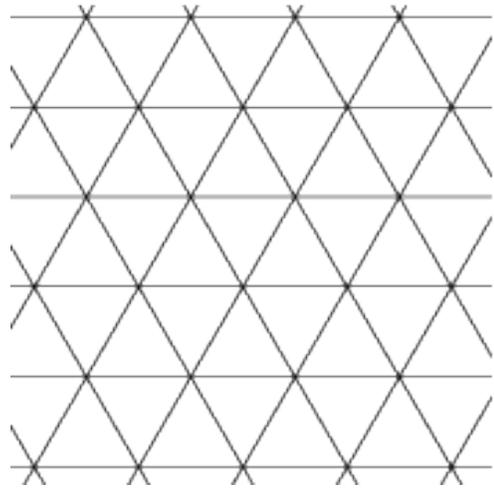
Tema 2. Teoría del color

2.4 Retículas

Retícula

Una retícula bien organizada tiene que tener un modo armónico con el formato y la orientación del papel. Por lo tanto, en la retícula es muy importante la división geométrica de un área, dividida en columnas, espacios, márgenes, etc. tiene que estar dividida con precisión.

Módulo III. Imagen y composición

Tema 2. Teoría del color

2.5 Sección áurea

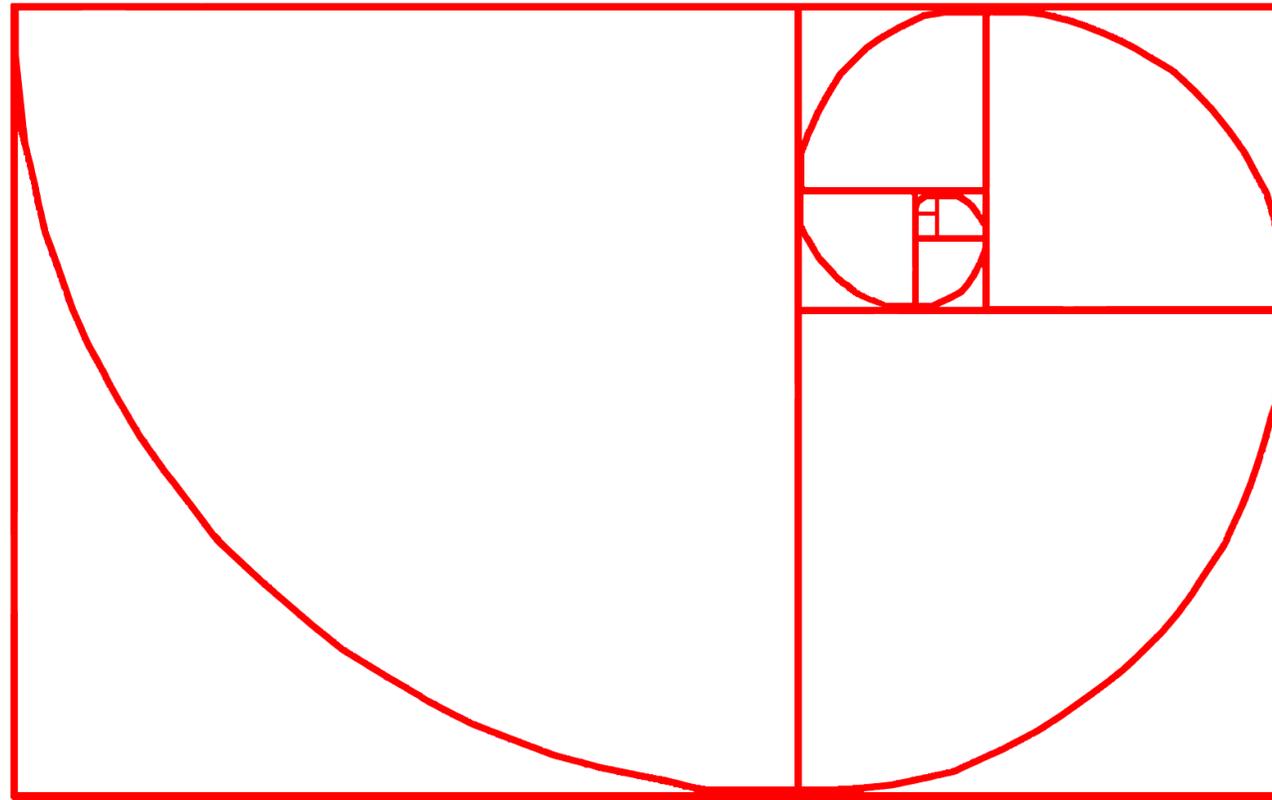
Rectángulo áureo

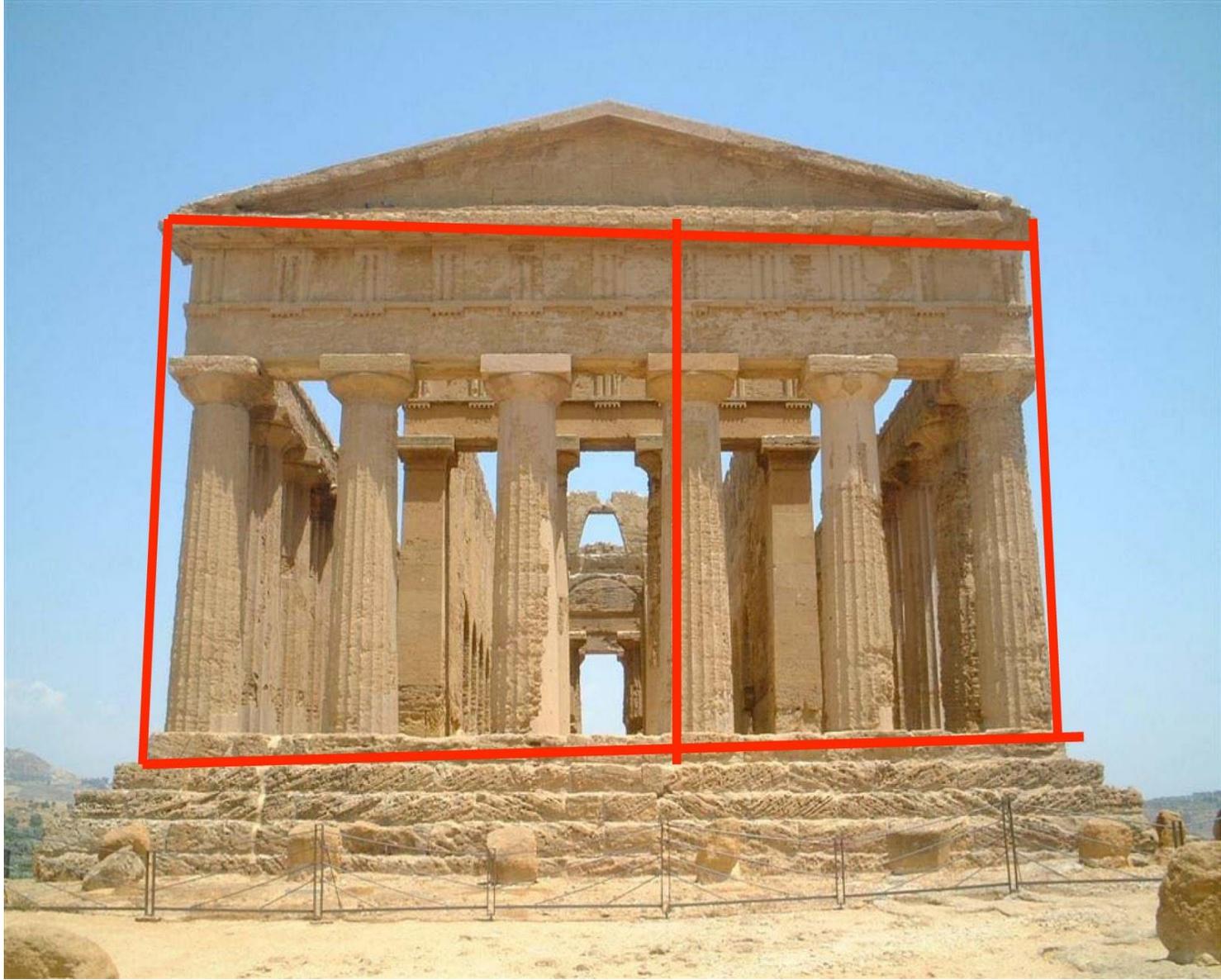
Un rectángulo se puede descomponer en dos piezas: un cuadrado con el lado menor y otro rectángulo.

Para una determinada proporción de los lados del rectángulo inicial, por ese procedimiento obtenemos un rectángulo semejante al anterior.

Entonces hablamos de proporción áurea y de rectángulo áureo.

Si partimos de un rectángulo áureo podemos considerar que el procedimiento de descomponerlo en un cuadrado y en otro rectángulo áureo lo podemos repetir indefinidamente.

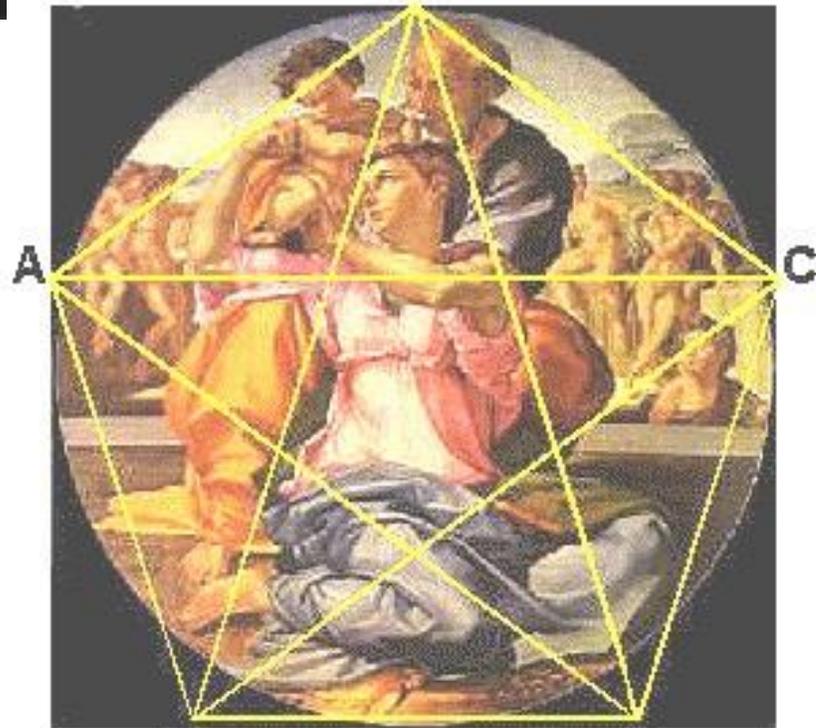

B

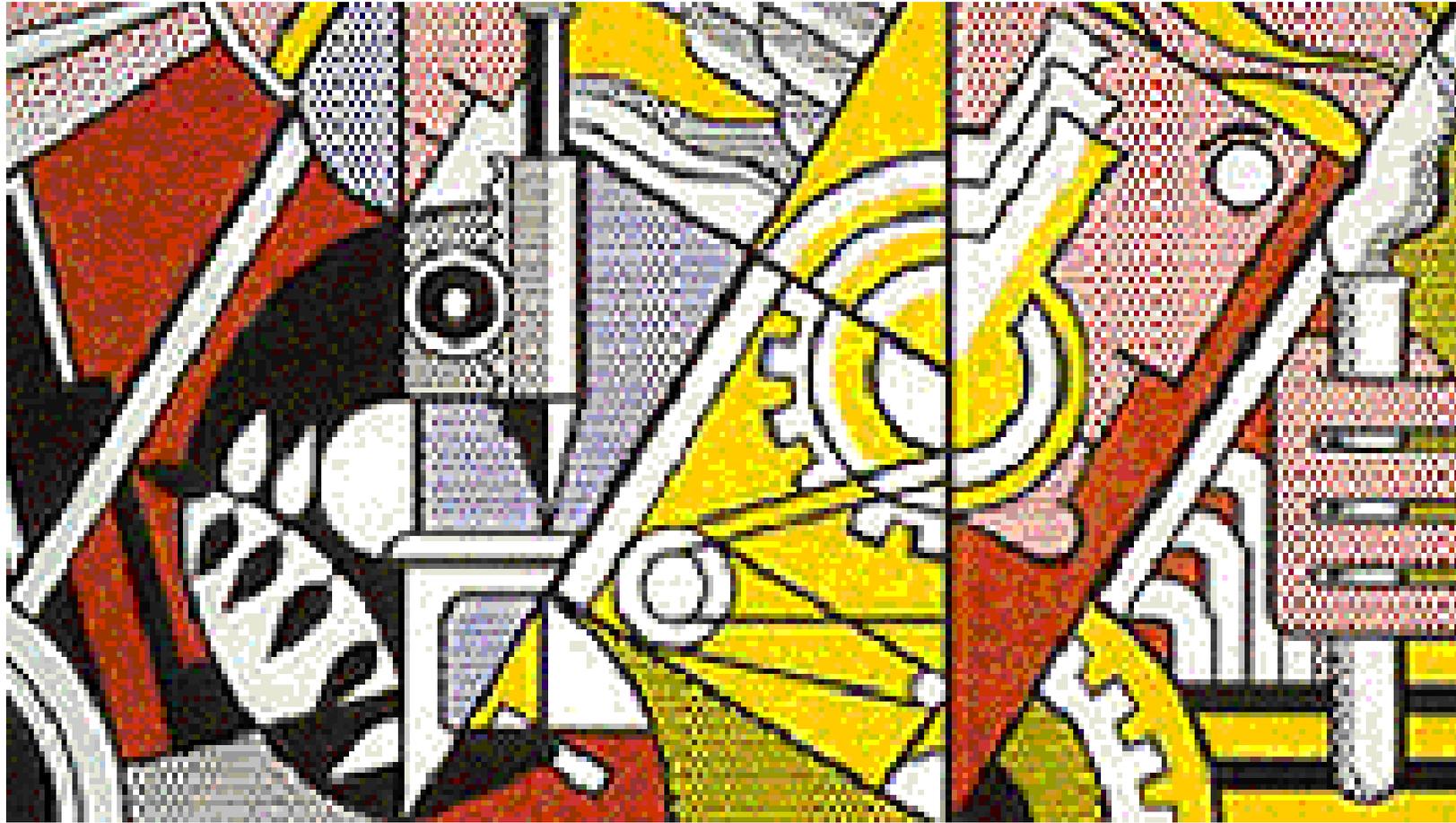

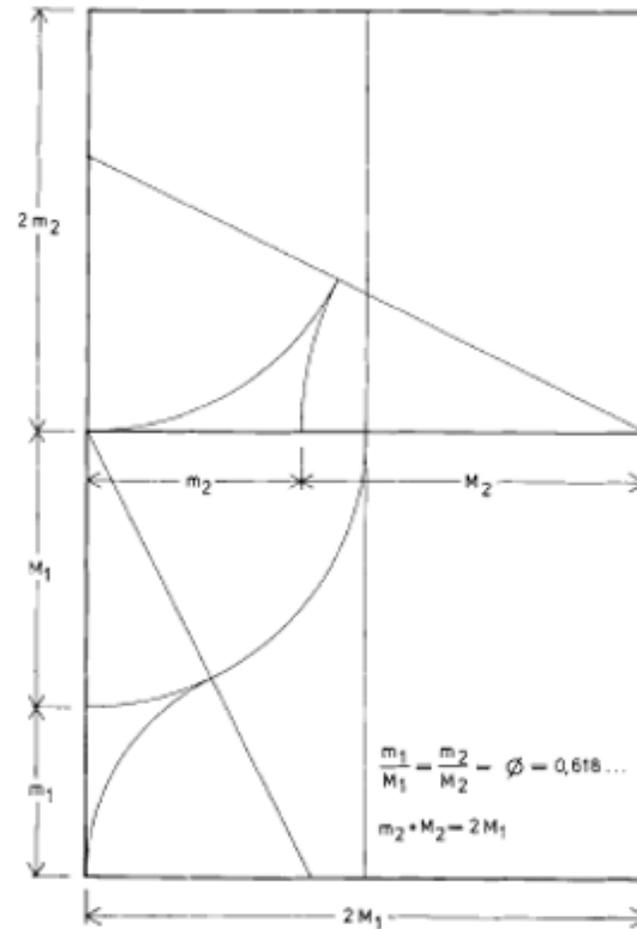
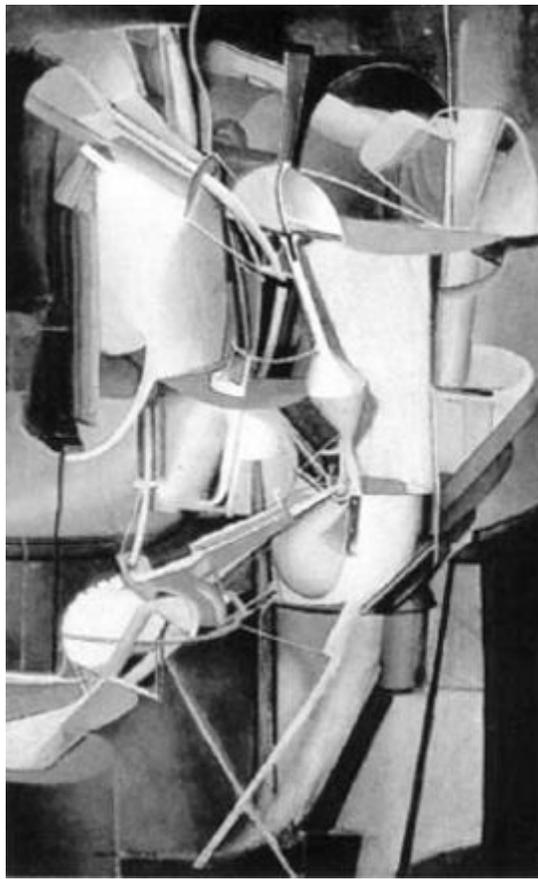
A

C

E

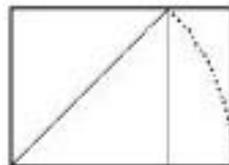
D

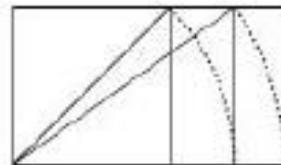

Frente al proceder modesto de Villon, encontramos la actitud siempre distanciada e irónica de Marcel Duchamp que, de entrada, anuncia que participará en la exposición de **“La Section d'Or”** con una obra titulada precisamente Section d'Or; obra que no presentó sino que expuso Mariée, realizada aquel mismo año y cuyas medidas eran 89 x 55 cm., cifras que divididas dan como resultado 1,618... el número de oro.

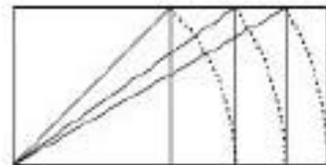
Ulf Linde ha trazado un esquema de las proporciones del Grand Verre de Duchamp, que prueba el uso de la sección áurea en las dos partes en que se divide la composición. Pero el interés de Duchamp en la aplicación de la sección áurea o su insistencia en el uso de la perspectiva podría no ser tan significativo si no tuviésemos referencias de su método de trabajo.

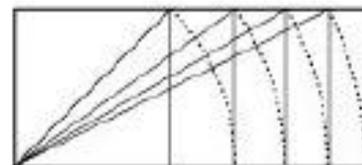
$\sqrt{2}$.

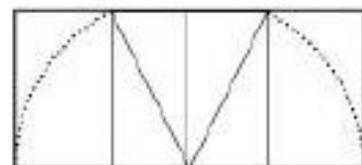
$\sqrt{3}$.

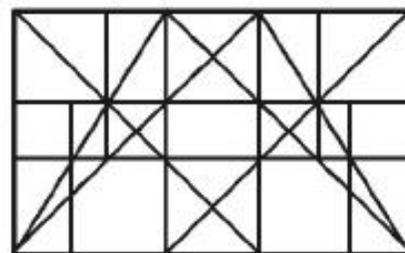
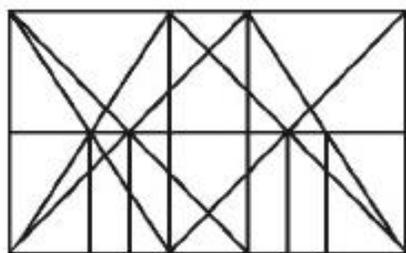
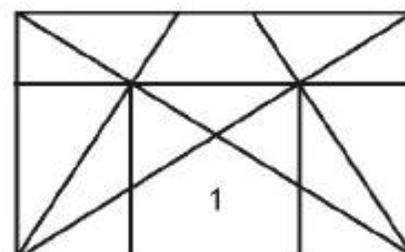
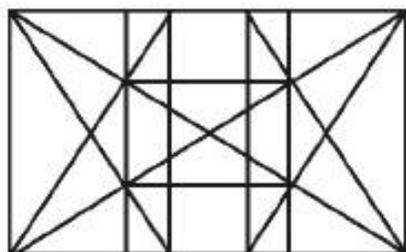
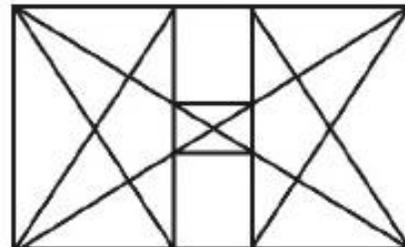
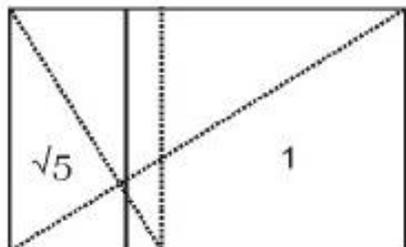
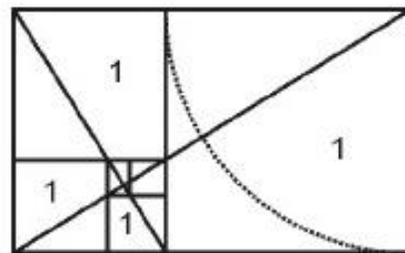
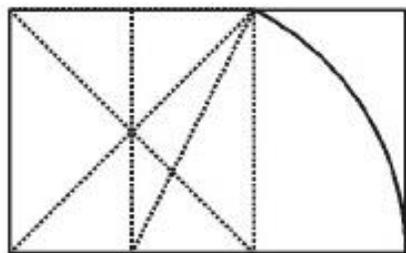
$\sqrt{4}$.

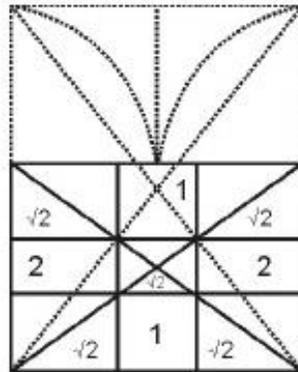
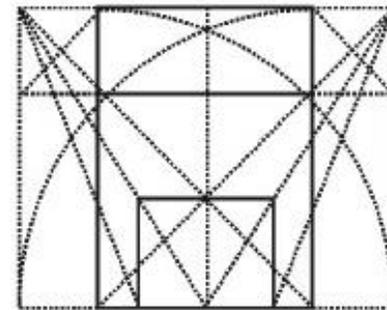
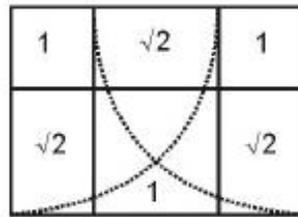
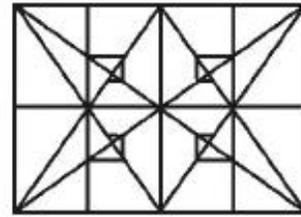
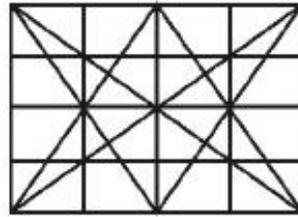
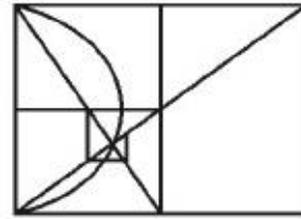
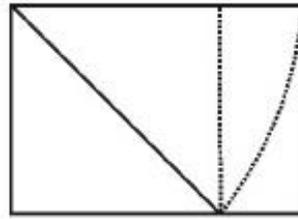
$\sqrt{5}$.

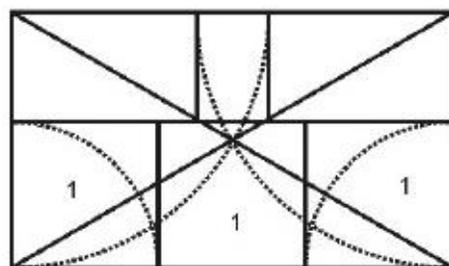
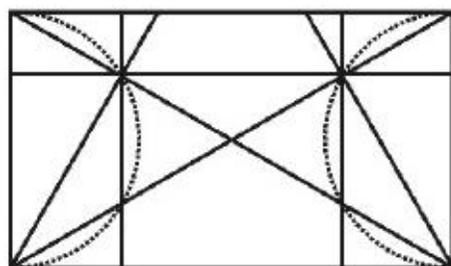
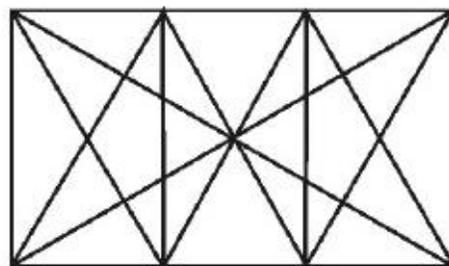
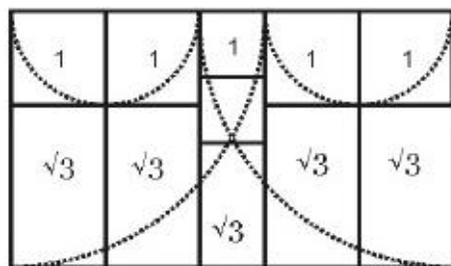
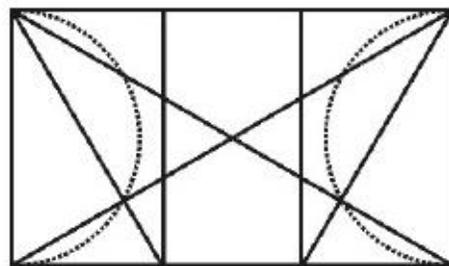
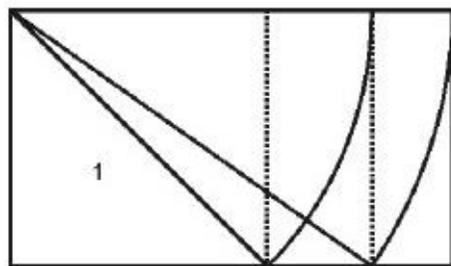
$\sqrt{5}$.

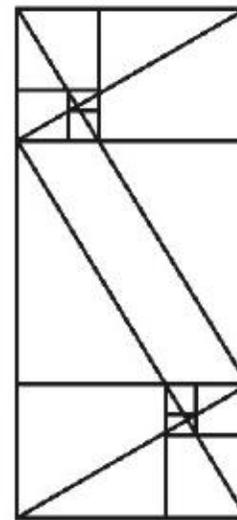
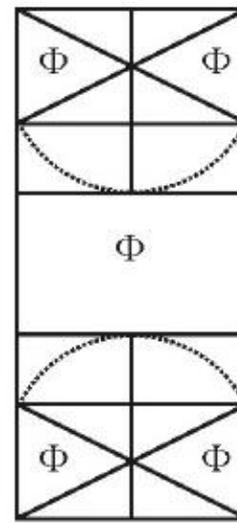
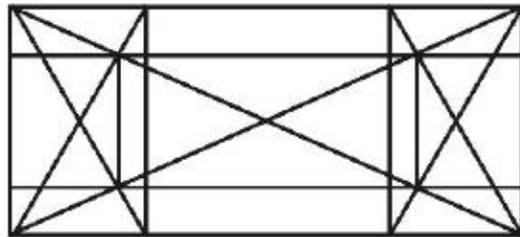
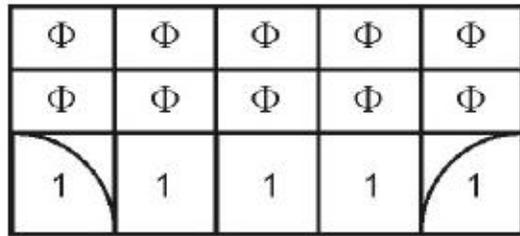
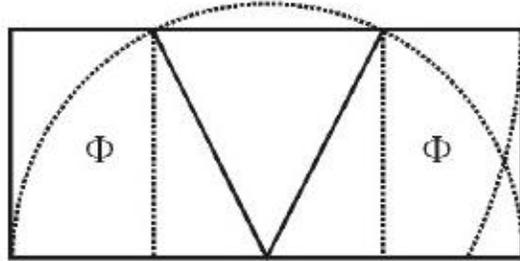
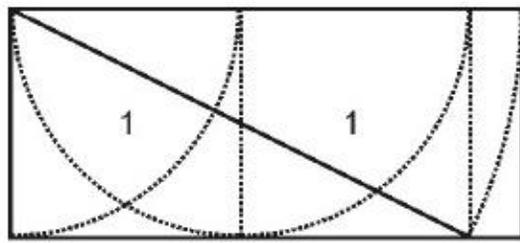
Rectángulo Φ
Divisiones armónicas

Rectángulo $\sqrt{2}$
Divisiones armónicas

Rectángulo $\sqrt{3}$
Divisiones armónicas

Rectángulo $\sqrt{5}$
Divisiones armónicas

Fuentes Referenciales

- Blanco, P. y Gau, S. (1997): Fundamentos de la composición pictórica. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife.
- Dewey John. (2008). El arte como experiencia. Paidós. Barcelona.
- Pérez García Ma. de Lourdes, et. al. (2007). Apreciación del arte. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Pérez García Ma. de Lourdes, et. al. (2013). Libro de texto: Apreciación del arte. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Ruiz Sánchez Manuel, et. al. (2017). Libro de texto basado en competencias: Apreciación y expresión del arte I. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Ruiz Sánchez Manuel, et. al. (2018). Libro de texto basado en competencias: Apreciación y expresión del arte I. Nivel Medio Superior. UAEMéx. Toluca, México.
- Parramón José María (2009). Teoría y práctica del color. Aprender haciendo. Colección Aprender Haciendo Series.
- Pino Georgina. (2005). Las artes plásticas. Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica.