

DIVERSIDAD, (JL).

Iniciamos por el color, que es un elemento que se forma por tres distintas cualidades, matiz, saturación e intensidad, sabemos que existen colores primarios y secundarios que se pueden formar contrastes y armonías, pero lo más importante en este caso es la cualidad perceptiva del color, en primer término hablamos de la temperatura del color donde existen colores cálidos y colores fríos, es una distinción subjetiva que en los cálidos va del color amarillo, pasando por el naranja hasta llegar rojo, por otro lado los azules, verdes y morados servirán para añadir la sensación de frío a una composición, hay que tener presente que los colores cuando se combinan forman contrastes o armonías, por lo que si deseamos crear un impacto en el espectador podremos poner dos colores que entre sí sean contrastantes y por el contrario cuando deseamos que la sensación sea de tranquilidad y paz,

podremos utilizar colores que entre sí sean armónicos.

El color fisiológico es la percepción psíquica que se tiene de los colores, de acuerdo al fenómeno cromático que capta nuestro sentido de la vista, es decir, la psicología del color, en donde según el color que percibimos es la sensación subjetiva que producimos.

La aplicación racional de los principios de los colores permitirá que el espectador responda a sensaciones particulares que el creador de la obra desea obtenga el observador, convirtiéndose en un elemento fundamental en la producción estética.

Dentro de diversos estudios se ha determinado que el color amarillo se percibe como el más luminoso, alegre, llamativo, jovial y vivo, llegando a representar a la inteligencia. El color rojo por su parte es estimulante, provoca una reacción nerviosa, es el matiz más fuerte y el de mayor atracción, se asocia con las ideas de combate, el

fuego, el peligro, la sangre y el amor, simboliza las pasiones y emociones más primitivas. El azul es un color fresco y suave, se le asocia con lo transparente y líquido, está dotado de carácter noble y tranquilo, se relaciona con el pensamiento, la sabiduría, la sinceridad y la vida exterior.

RODILLA, (JL).

El color naranja físicamente es clasificado junto con el amarillo, dentro de los colores cálidos, es animado, expansivo, rico y extrovertido, produce excitación, deseo y entusiasmo. Un color al que se le ha considerado como neutral en sus sensaciones es el verde y que es un color balanceado más hacia la tranquilidad que a la actividad, expresa frescura, inconsciencia juvenil e inmadurez. Ahora bien, si queremos producir la sensación de majestuosidad deberemos aplicar el color púrpura, además este color es pomposo e imponente, funciona como fenómeno de sensualidad, también es conocido como magenta, un color opuesto al púrpura es el violeta porque se considera negativo y retraído, tiene carácter melancólico, triste y humilde, sugiriendo aflicción o resignación.

El Café es un color compacto que significa trabajo cotidiano y vida sana, es un color muy realista, también existen los monocromáticos o no colores como el blanco que es la luz total, se caracteriza por ser neutral, pero de efectos positivos, es luminoso, etéreo, brillante y delicado, se asocia con la pureza, castidad e inocencia, significa honestidad e integridad, así como limpieza total, su opuesto es el negro el cual, representa la oscuridad absoluta, se caracteriza por ser dominante, solemne, serio y profundo, se asocia con la dignidad y la sofisticación, relacionándose con la elegancia, la mayoría de las asociaciones hacia este color son negativas como el dolor, la muerte, lo siniestro y lo desconocido; es negro es por si mismo un tono sombrío, pero combinado con cualquier color, puede dar la sensación de ingenio y distinción. Por último tenemos al gris que es la esencia misma de la neutralidad, considerado como el fondo ideal para colocar los demás colores, sugiere inteligencia y se relaciona con el ocaso del día.

Cuando en una obra no encontramos colores y únicamente identificamos tonalidades de gris o diferentes tonalidades de un solo color, debemos hablar de valor tonal, este valor también tiene referencias perceptivas ya que es muy utilizado para lograr composiciones llenas de ambiente, esto quiere decir que con los valores tonales podemos crear ambientes luminosos o de penumbra los cuales nos harán referencia a sensaciones.

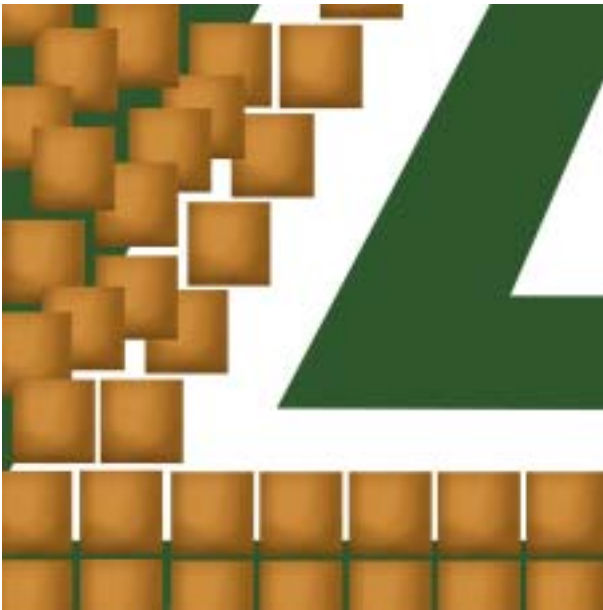
Todo lo anterior no quiere decir que tengamos un sólo color puro dentro de una forma, enfrentado a otra figura de otro color, lo que veremos en la mayoría de las obras, serán zonas de color enfrentadas a zonas de otro color o manchas sobre otros colores, es aquí donde la visión deberá percibir el conjunto de las tonalidades y determinar las dominantes de color para poder así, interpretar las sensaciones que ha producido el uso del color.

La línea, es un elemento difícil para describir, porque la podemos observar en dos diferentes aplicaciones, la más sencilla es cuando la percibimos como el contorno de una figura, cabe recordar que este contorno no es solamente visible en las producciones bidimensionales en las que muchos artistas la utilizan para dar énfasis en el contorno de sus figuras y así destacarlas de otras o del mismo fondo, decíamos que la línea no se utiliza solamente en producciones bidimensionales, también es parte fundamental en la producción volumétrica ya que la línea en la escultura es el contorno de ésta que es la que genera su forma.

Pero además de ser contorno y énfasis, la línea es el elemento que sugiere el movimiento dentro de una composición, esta sugerencia de movimiento puede o no ser visible, esto quiere decir que la línea puede estar o no presente, las figuras que forman parte de la composición se colocarán sobre la línea pero ésta no será visible, lo que veremos es la colocación de las figuras en el plano, estas direcciones son las que crean la sensación perceptual, es así que todo movimiento arriba abajo o dirección vertical denotará en el

espectador la sensación de equilibrio y estabilidad, esto esta relacionado también con la física propia de nosotros, cuando estamos de pié sentimos fuerza y estabilidad, en el momento en que nos vamos inclinando sentimos que perdemos estabilidad, pero si esta inclinación conlleva un movimiento esa inestabilidad llega a ser representada como dinamismo ya sea hacia arriba o hacia abajo, si se continúa la inclinación hasta llegar a formar una línea paralela al horizonte, como es la horizontal, tenemos la sensación de reposo

CUATRO, (JL).

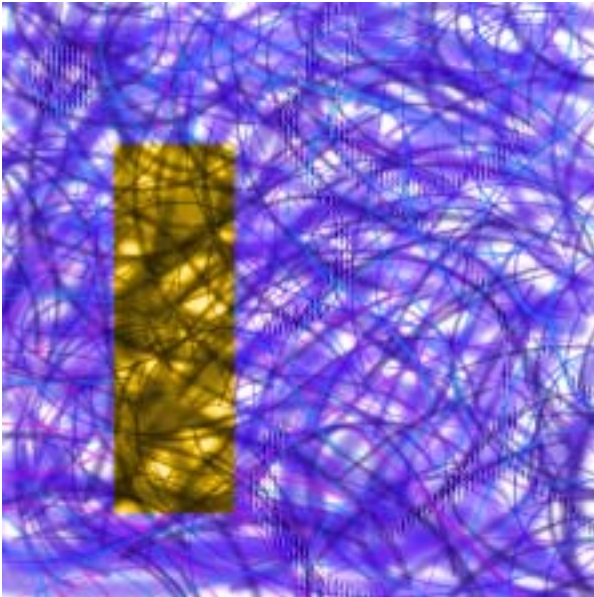

y estabilidad pero una estabilidad diferente a la de la vertical ya que la horizontal no implica una fuerza en el mantenimiento del equilibrio, existen también las líneas curvas que son las de máxima soltura y movimiento, esto que hemos descrito lo tendremos que identificar en la obra sujeta al análisis recordando que probablemente no este presente de una manera obvia y que lo más probable es que tengamos que identificar la dirección y el movimiento según el acomodo de los demás elementos del arte.

Para ser concretos y ayudar al análisis, identificaremos las siguientes relaciones: la recta horizontal, que desde un punto de vista perceptual, corresponde al horizonte o plano sobre el cual nos desplazamos, es para Kandinsky “la forma más limpia de la

infinita y fría posibilidad de movimiento”; la recta vertical al formar un ángulo recto con la horizontal, modifica el valor de la horizontal convirtiéndose en una forma cálida “la forma más limpia de la infinita y cálida posibilidad de movimiento”; la recta diagonal, es la línea que conserva ángulos iguales con su referencia, sea ésta vertical u horizontal, por lo que se percibe intermedia a las dos anteriores, de nuevo Kandinsky la identifica como “la forma limpia del movimiento infinito y templado”.

La línea además de denotar movimiento y dirección, sirve como soporte de la composición siendo en ocasiones el eje de simetría de la composición o según su desplazamiento y dirección llega a formar la perspectiva que es la idea o sensación de profundidad en una producción bidimensional.

EL NIDO, (JL).

Otro elemento del arte es la **textura**, también ésta tiene relación con el mundo natural en el que nos desenvolvemos, esto es, cuando un material lo tocamos, percibimos por medio del tacto la cualidad de su superficie, ésta puede ser lisa, áspera, rugosa o suave y estas características también producen sensaciones y dependiendo del medio plástico que se este trabajando o analizando, esta textura será real o visual. Por lo tanto el uso de la textura que un productor de arte hace en sus obras, también tendrá relación con el sentimiento que produce el contacto con estas diferentes texturas.

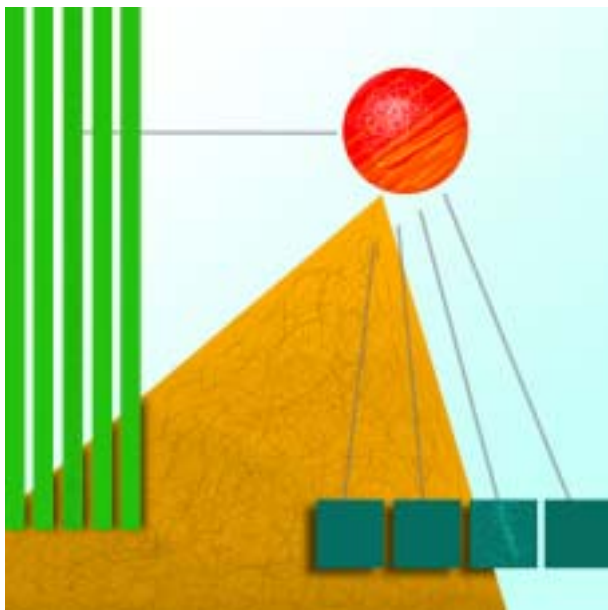
El **espacio** lo podemos entender como la distancia que existe entre los elementos, a su alrededor, por encima o por debajo de éstos, si el espacio lo analizamos en una figura tridimensional las relaciones cambian y ahora hablamos de alto, ancho y profundidad y las distintas vistas que produce una forma volumétrica se aprecian al momento de rodear el objeto, el espacio en un trabajo bidimensional también puede apreciarse y dar la misma sensación que en un trabajo en volumen, para lograr esto el artista plástico, deberá aplicar en su obra el concepto de perspectiva, esta aplicación permite simular en el soporte que existen varios planos distintos en la obra pero siempre vistos desde la perspectiva del observador, esto también permite crear atmósferas en la obra cuando a los diferentes planos les otorgamos distintas tonalidades y destacamos las luces, esto es el ambiente que deseamos transmitir en el espectador.

Hasta aquí hemos presentado los principales elementos o los más básicos que podremos encontrar en toda obra artística, lo importante es que podamos encontrarlos en las obras que vemos cotidianamente sea en una galería, museo, revista o en algún libro; el que podamos identificarlos será el primer paso, después viene el interpretar cómo estos elementos del arte se relacionan con los principios del arte, pero antes de pasar a este punto, es conveniente que hablemos de la unidad. La unidad en el arte se refiere a que todo trabajo plástico, esta formado por elementos de arte, aplicados en el soporte, conforme a principios compositivos que a su vez están aplicados a partir de conceptos estéticos, que es el aspecto sensible que el hacedor de arte imprime a su propuesta. Pero más allá de la variedad de elementos, principios y sentimientos o ideas a plasmar, la unidad de éstos en el trabajo, es lo que determina el éxito visual de la propuesta, y esto no quiere decir que todo sea igual, quiere decir que dentro de la creatividad personal de cada hacedor plástico la variedad y la experimentación tendrán que formar una unidad es decir que cuando veamos la propuesta visual no faltará ni sobrá nada. No se verá nada fuera de su lugar, sin

importar el lugar, bajo estos conceptos, nos daremos ahora a la tarea de describir los principios del arte.

Como los elementos del arte no pueden estar aislados en una obra, siempre mantendrán una relación con el soporte o plano básico y con los otros elementos que están integrados en las composiciones, por esta razón iniciaremos la presentación de los principios del arte hablando primero del plano ya que es el espacio que recibe a los elementos que integran la composición, está delimitado en principio, por dos líneas verticales y dos horizontales, puede además tener una proporción mayormente horizontal o vertical, o simplemente ser cuadrada, esta disposición del plano tendrá diferentes

MI TRES, (IL).

tensiones visuales en su interior, que se afectarán según sea la colocación de los elementos compositivos, dando como resultado la fuerza expresiva de la obra final.

Los espacios primarios en que se divide el plano son el superior e inferior, cuando usamos la parte superior para colocar elementos, éstos tendrán una evocación de soltura y producirán una sensación de ligereza; por el contrario cuando los elementos los colocamos mayormente los efectos perceptivos serán los contrarios, cuando el plano se divide en dos pero ahora en sentido vertical obtenemos un lado izquierdo y uno derecho, éstos guardan una relación parecida al superior e inferior, en donde el lado izquierdo comparte

las características de la parte superior y por concordancia, la parte derecha será la opuesta a la izquierda en sensaciones asemejándose a la parte inferior del plano.

Cuando la composición tenga su dirección o su agrupación se acerque a la esquina superior izquierda, más se fortalecerá la idea de soltura y por el contrario mientras las direcciones o los elementos se acerquen más a la parte inferior derecha más se incrementa la sensación de pesadez; la soltura, la ligereza, la pesadez o la resistencia visual que obtenemos en el plano. También

producirán reacciones psicológicas en el observador, por lo tanto tendremos que identificarlas en nuestro análisis, cuando en una composición tenemos variedad de elementos interactuando entre ellos y el plano comenzamos a identificar direcciones generales dentro de la obra. Se pueden analizar si dividimos el plano en cuadrantes, del centro emanarán las tensiones en forma diagonal, con dirección a las cuatro esquinas, formando las cuatro zonas que se identifican de la siguiente manera:

VISIONES, (JL).

La superior izquierda es igual a la máxima soltura. La inferior derecha la relacionamos con la máxima resistencia, estas dos zonas representan entre sí el máximo antagonismo.

La superior derecha es igual a una resistencia moderada hacia arriba y la inferior izquierda es la resistencia moderada hacia abajo, de igual forma estas dos zonas tienen entre sí un antagonismo moderado.