

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL

LENGUAJE VISUAL

Es el sistema de comunicación para transmitir mensajes que utilizan las imágenes y está constituido por diversos elementos, como la línea, la forma, el color, la textura, entre otros (1).

ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL

Son aquellos que permiten, por un lado, emitir mensajes por medio de imágenes y, por otro, comprenderlos (2).

Los elementos visuales, junto con la composición (o formas de organizarlos y estructurarlos), forman el código que manejamos para poder transmitir-recibir un mensaje, ideas, sensaciones y emociones.

Los elementos básicos son:

- **El punto**
- **La línea**
- **El plano**
- **El volumen**
- **La forma**
- **El color**
- **La textura**

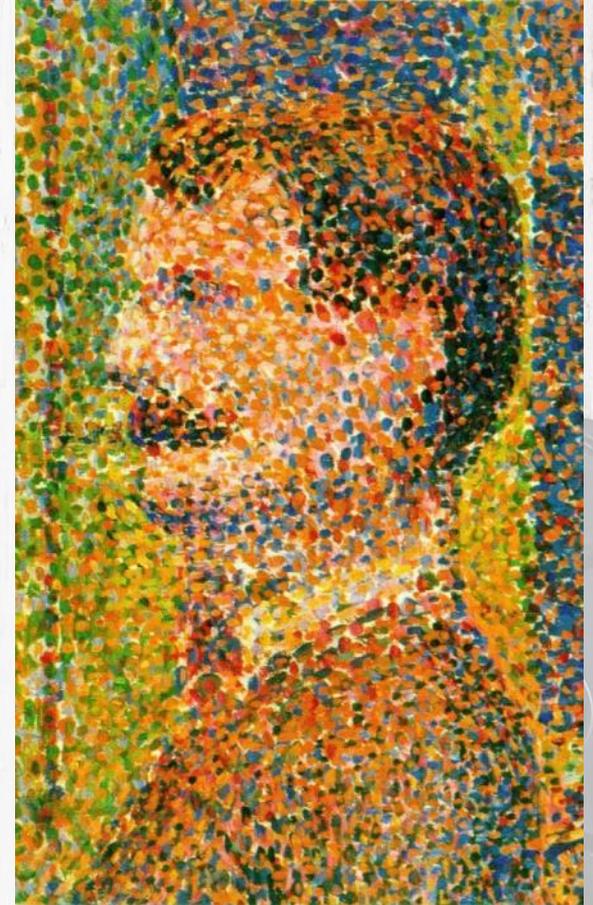

EL PUNTO

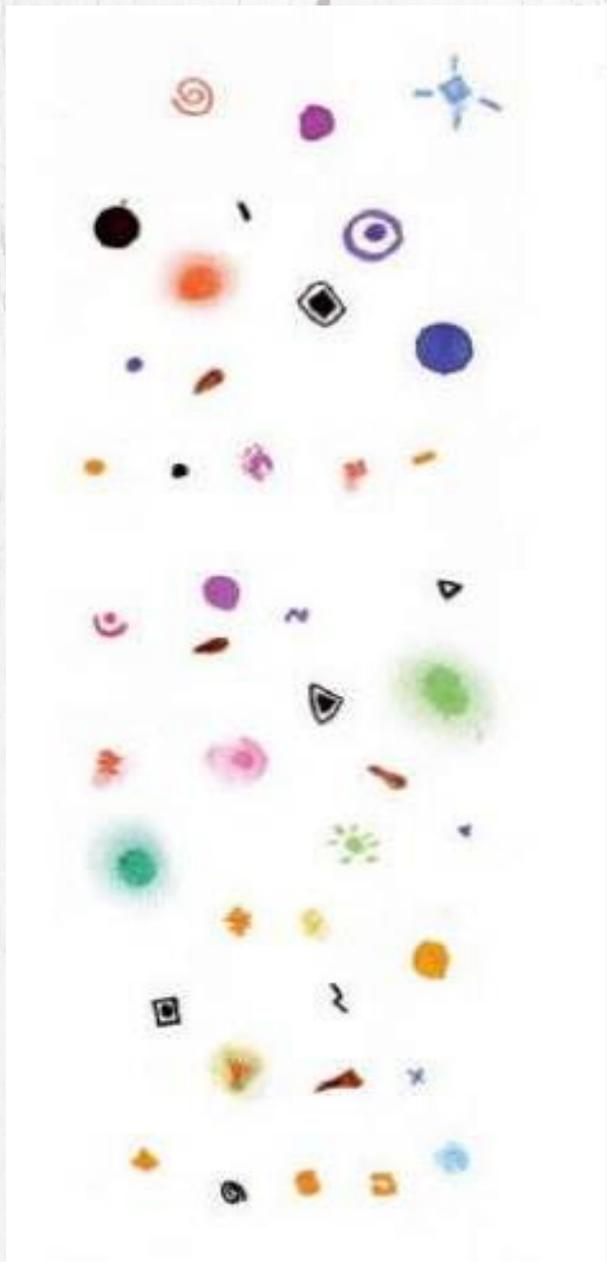
El punto es el elemento de expresión visual más elemental y pequeño.

El punto puede ser:

- 1) como mancha,
- 2) como elemento de configuración.
- 3) como elemento abstracto.

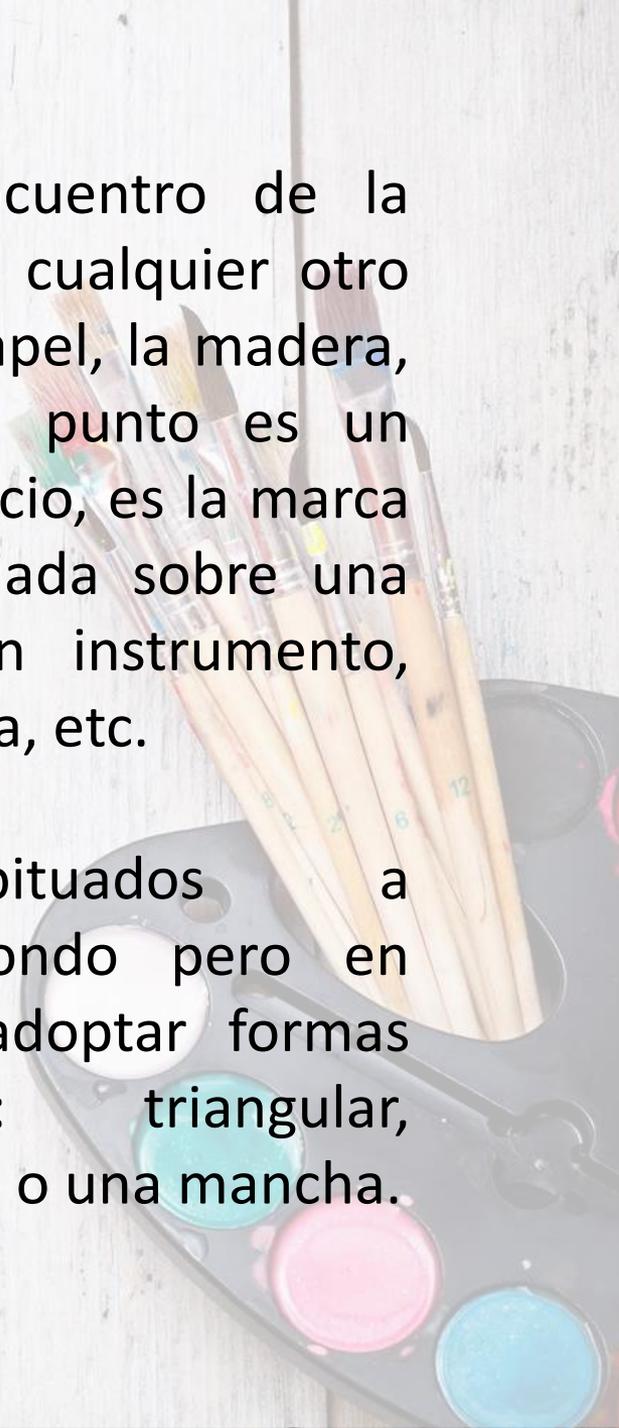

Detalle de La Parade. Georges Seurat, 1889.

Es el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro material con el papel, la madera, el metal, etc. El punto es un marcador de espacio, es la marca más pequeña dejada sobre una superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma, etc.

Estamos acostumbrados a considerarlo redondo pero en realidad puede adoptar formas muy variadas: triangular, cuadrado, ovalado o una mancha.

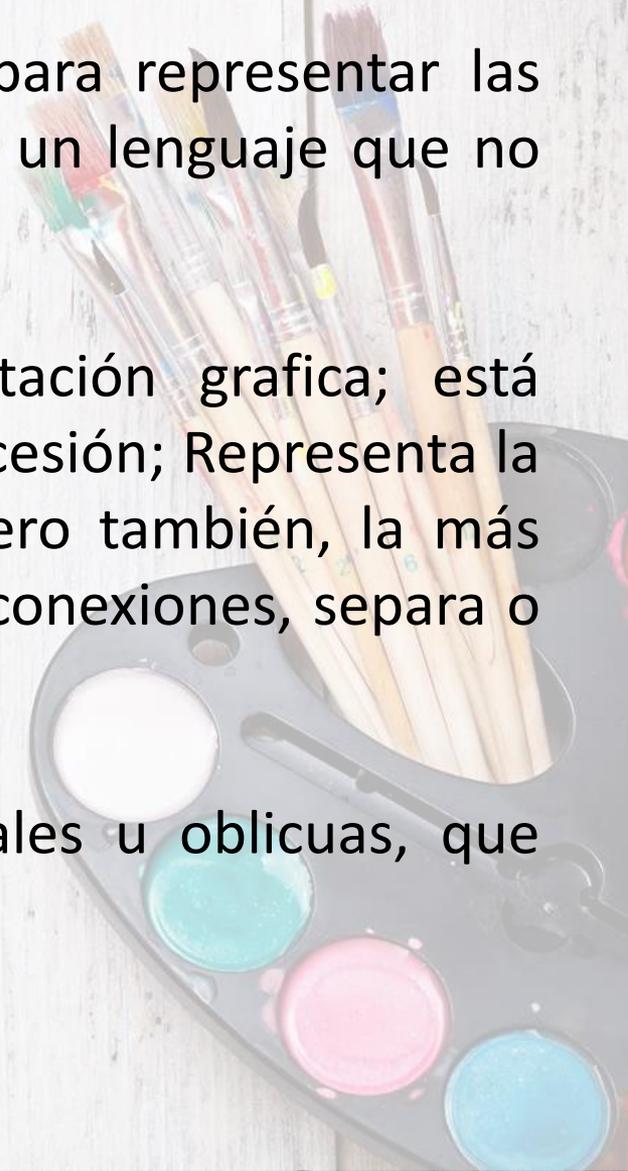

LA LÍNEA

La línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas, creando un lenguaje que no necesita palabras.

Es el elemento más simple de representación gráfica; está formada por la unión de varios puntos en sucesión; Representa la forma de expresión más sencilla y pura, pero también, la más dinámica y variada: Define contornos, hace conexiones, separa o establece distancias.

Las líneas pueden ser: horizontales, verticales u oblicuas, que poseen las siguientes características:

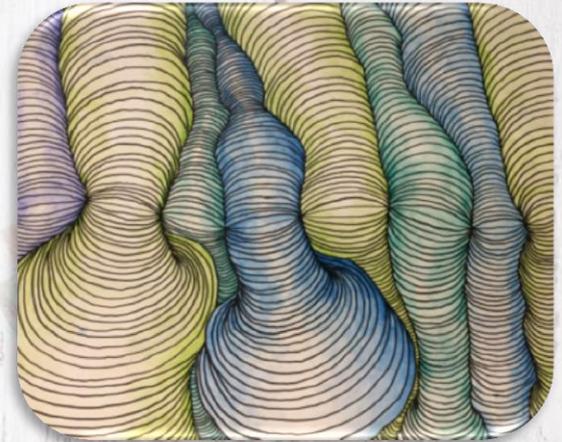

- **Las líneas horizontales:** producen una sensación visual de estabilidad, equilibrio y calma.

- **Las líneas verticales:** se verá dinámica y ascendente, produce un efecto de equilibrio y elevación

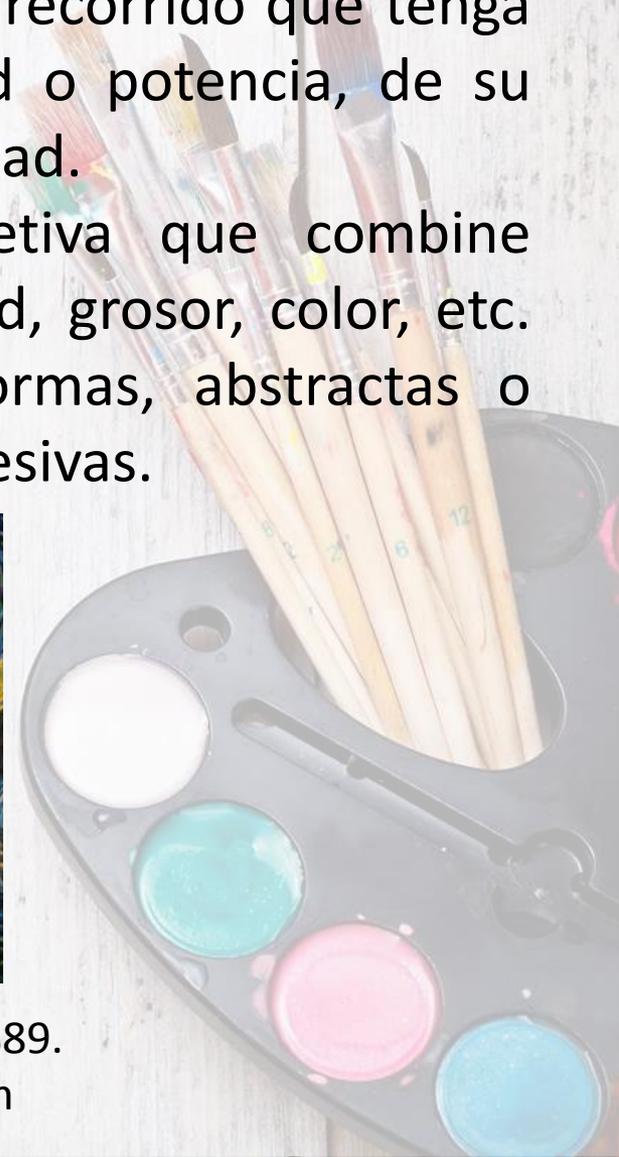
- **Las líneas oblicuas:** producen sensaciones de desequilibrio y de inestabilidad, pero son más vivas, expresan más movimiento.

La línea como elemento expresivo

- La expresividad de una línea depende del recorrido que tenga su trazado, de su color, de su intensidad o potencia, de su grosor, de su modulación y de su uniformidad.
- Mediante una línea modulada y subjetiva que combine trazados de diferente dirección, intensidad, grosor, color, etc. se pueden representar todo tipo de formas, abstractas o figurativas, con infinitas posibilidades expresivas.

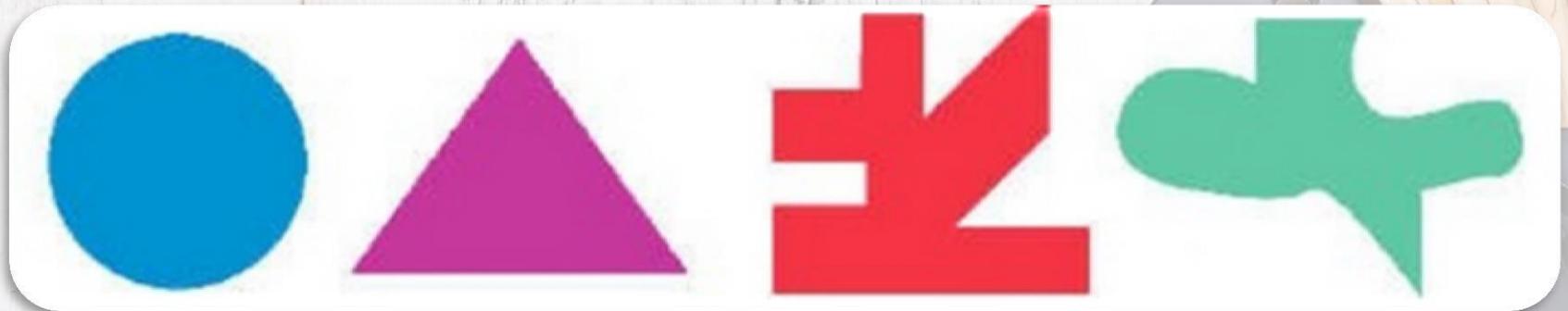
Noche estrellada. Vincent van Gogh, 1889.
Óleo sobre lienzo . 73,7 cm x 92,1 cm

EL PLANO

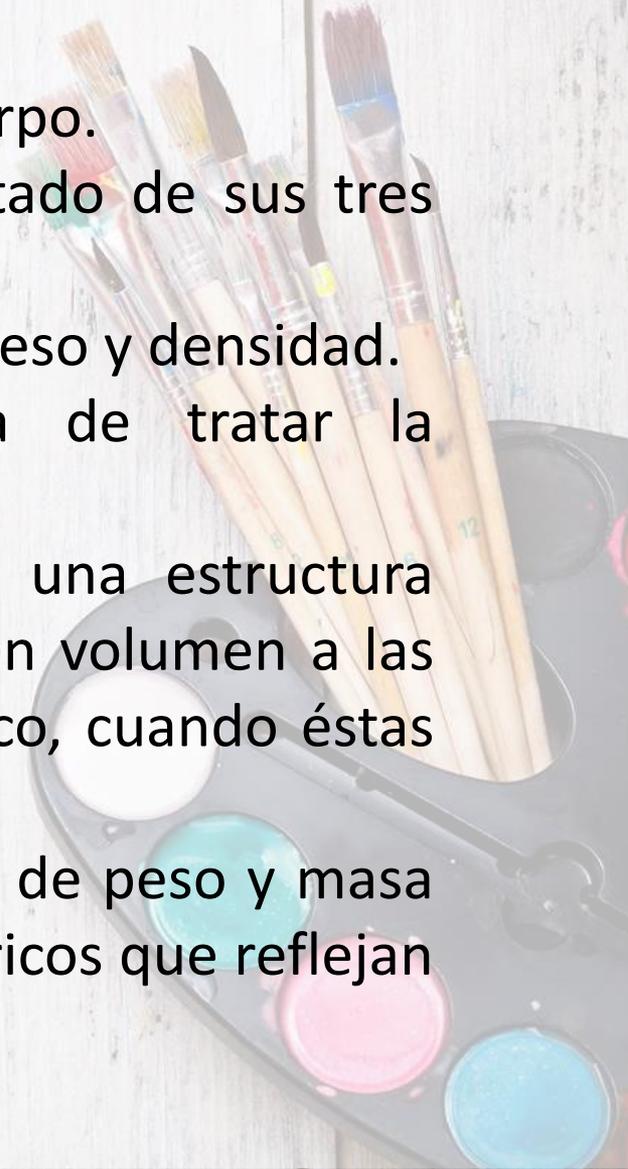
Un plano es una superficie de dos dimensiones que puede ser medida en altura y en anchura y su tamaño siempre será lo suficientemente grande como para no ser un punto. A los planos los llamamos también figuras y pueden ser de muchas formas y tamaños

Según su forma, se pueden distinguir dos tipos de planos: los geométricos, de formas regulares (triángulos, cuadrados, círculos, etc.), y los planos orgánicos, de formas libres e irregulares

EL VOLUMEN

- Medida del espacio ocupado por un cuerpo.
- El volumen de los cuerpos es el resultado de sus tres dimensiones: ancho, alto y profundidad.
- El volumen resulta de la relación entre peso y densidad.
- En escultura y pintura, la manera de tratar la tridimensionalidad de las masas.
- En escultura, se le llama volumen a una estructura formal tridimensional, así como también volumen a las partes componentes del todo escultórico, cuando éstas tiene el carácter de masas.
- En pintura, el volumen es la sugerencia de peso y masa lograda por medios estrictamente pictóricos que reflejan características tridimensionales.

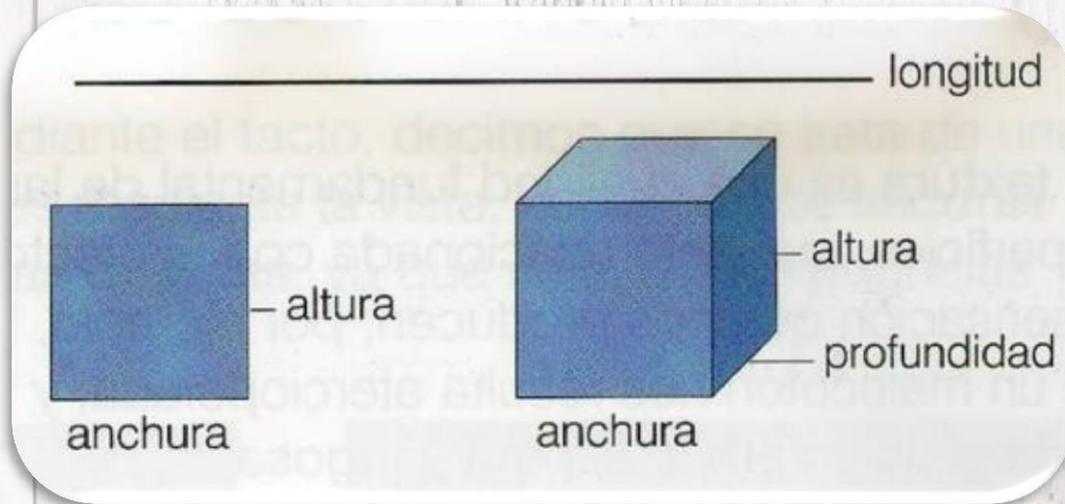
VOLUMEN Y MODELADO

- Mediante la práctica del modelado los niños y las niñas descubren que pueden elaborar formas y es todo un logro para ellos conseguir elevarlas del plano, mantenerlas verticales y hacerlas reconocibles para otros.
- Estas formas, como unidades autónomas, también le permiten reconocer el espacio ocupado por el volumen como una forma de espacio lleno en el que cada cosa tiene su lugar.
- El volumen también se puede aplicar a la construcción de objetos como máscaras o títeres.

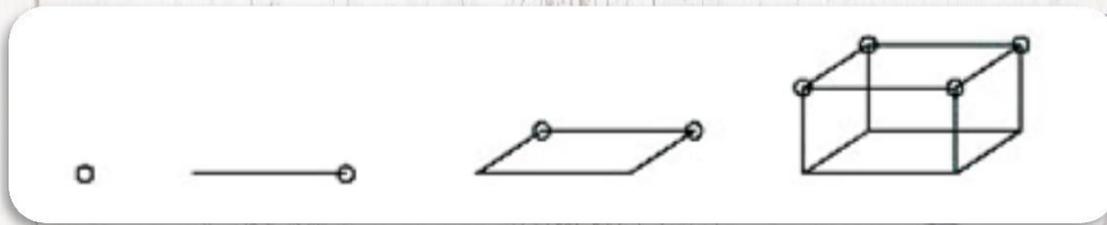
Diferencia entre plano y volumen

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

Resumen:

El punto en movimiento se transforma en línea , la línea en movimiento se transforma en plano y éste en volumen.

Punto → Línea → Plano → Volumen

La forma

La forma a un espacio limitado por un contorno o silueta y que tiene una estructura. Existen formas bidimensionales y formas tridimensionales.

Las formas bidimensionales se desarrollan en el plano y tienen dos dimensiones, ancho y largo. Se utilizan en dibujo, pintura, grabado. Las formas tridimensionales se desarrollan en el espacio y tienen ancho, largo y alto. Se utilizan en arquitectura y escultura.

Bailarina inclinada. Edgar Degas.,
1883.
Pastel. 69.2 x 51.8 cm.

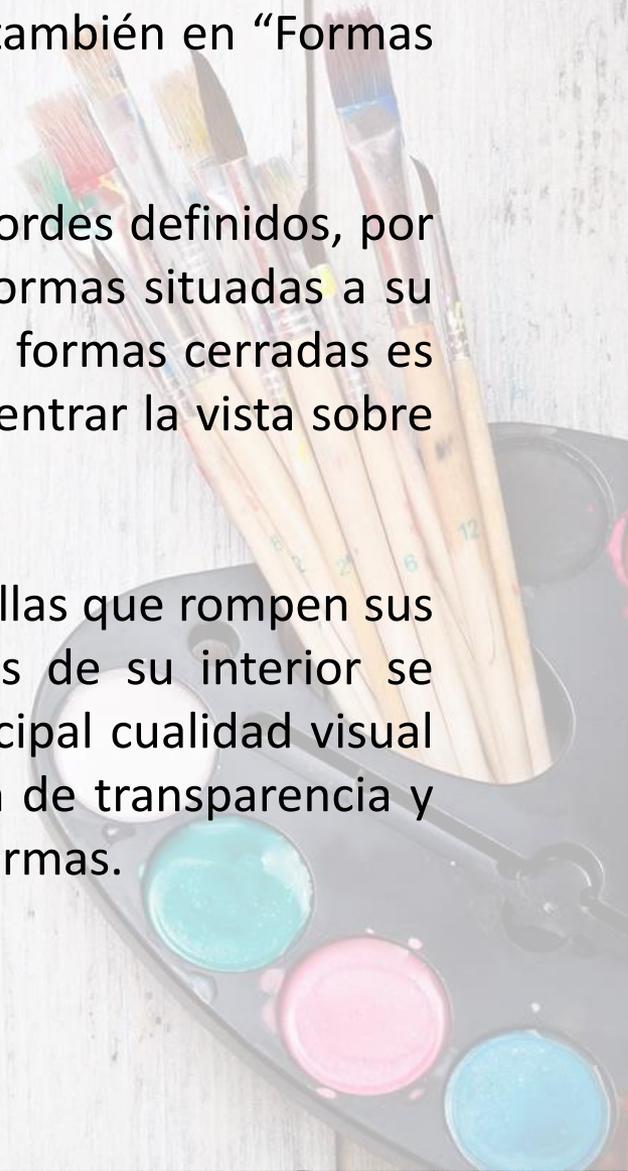

La pequeña bailarina. Edgar Degas, 1881.
Bronce. 99 cm – 31 Kg.

La representación de la forma se puede clasificar también en “Formas Abiertas” y “Formas Cerradas”

Las formas abiertas: Las formas cerradas tienen bordes definidos, por ello se perciben fácilmente y se destacan de las formas situadas a su alrededor. La cualidad visual más destacada de las formas cerradas es que simplifican el aspecto de las figuras y hacen centrar la vista sobre ellas.

Las formas cerradas: Las formas abiertas son aquellas que rompen sus contornos dejando que los colores y las texturas de su interior se entremezclen con los de otras superficies. La principal cualidad visual de las formas abiertas es que producen sensación de transparencia y ligereza, y se perciben con más dificultad que las formas.

Forma Abierta

América no invoco tu nombre en vano. Gracia Barrios.
1970. Técnica mixta sobre tela. 160 x 301 cm.

Forma Cerrada

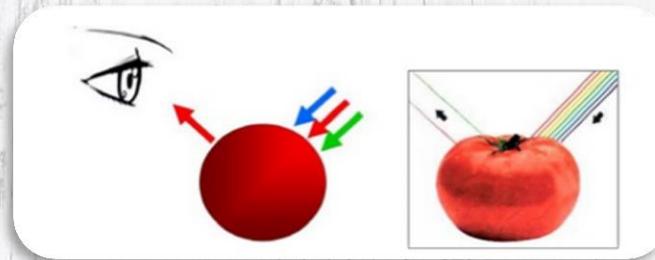

Geometría Andina. . Vergara Grez. Cerámica policromada.1993.
Superficie: 170 mt2. Estación metro Los Leones. Santiago Chile.

El color

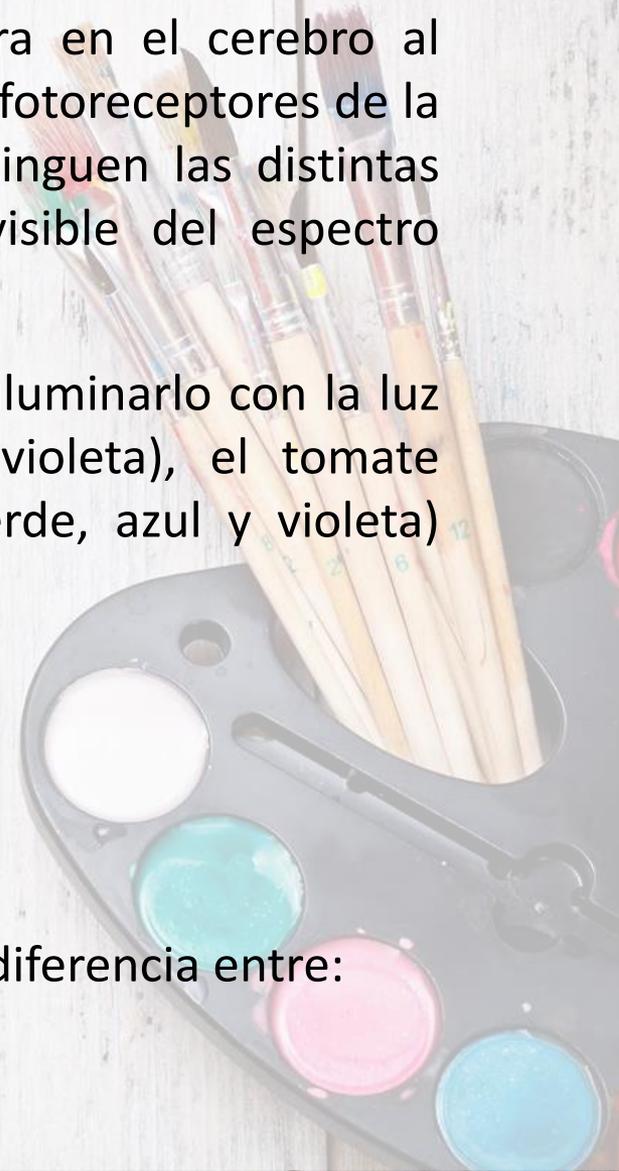
El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético

Por ejemplo, el tomate lo vemos rojo porque al iluminarlo con la luz blanca (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta), el tomate absorbe todos los colores (naranja, amarillo, verde, azul y violeta) menos el rojo que es el que refleja.

Un aspecto importante de la teoría del color es la diferencia entre:

- **El color luz.**
- **El color pigmento.**

Color luz

Es el producido por las radiaciones luminosas. La mezcla de dos colores luz proporcionan un color más luminoso, por lo que se denomina mezcla aditiva.

Los colores primarios luz son: rojo, verde y azul.

Combinados los colores primarios surgen los secundarios.

- Rojo + Verde = Amarillo
- Azul + Verde = Cian
- Rojo + Azul = Magenta

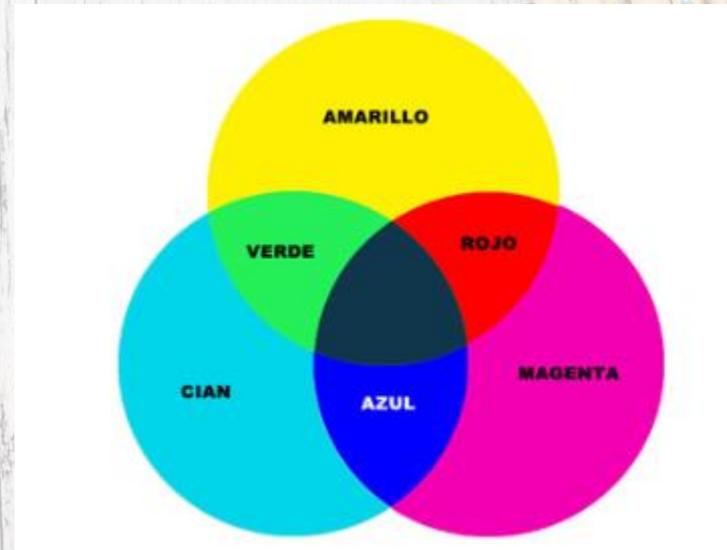
COLORES PIGMENTO:

Los pigmentos o sustancias coloreadas, poseen diferentes composiciones químicas y físicas que hacen que sean capaces de absorber determinadas longitudes de onda y reflejan otras.

La mezcla de colores pigmentos produce una resta de luz, por lo que se denomina mezcla sustractiva.

Los primarios de la mezcla sustractiva son: amarillo, magenta y cian. La mezcla de los primarios dos a dos da a lugar a los secundarios:

- **Amarillo + Magenta = Rojo**
- **Magenta + Cian = Azul**
- **Cian + Amarillo = Verde**

Los colores poseen abundantes cualidades, mediante las que se pueden expresar y comunicar numerosos mensajes. Los colores fríos, como los azules y violetas, producen sensaciones tranquilas, de sosiego. Los colores cálidos, como el amarillo, el rojo y el naranja, transmiten sensaciones alegres, de vitalidad. Las gamas de color, los contrastes, la saturación, la luminosidad de los colores son herramientas importantes para expresarnos en el lenguaje plástico.

Para que la libertad no se convierta en estatua. Roberto Matta, 1963-1964.

Oleo sobre tela 2,99 x 9,94 cm.

La textura

La textura es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo lo que nos rodea.

Podemos clasificar todas las texturas de muchas maneras diferentes, pero vamos a quedarnos con las dos clasificaciones más importantes: en primer lugar podemos clasificar las texturas según si las ha creado el hombre o no, en **texturas naturales** y **texturas artificiales** .

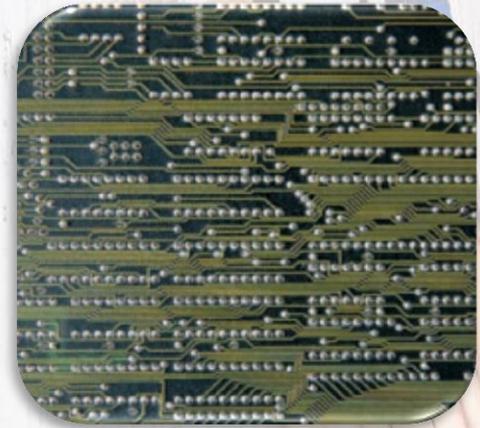
En segundo lugar podemos clasificar las texturas según el sentido con que se perciban, si las percibimos a través de la vista serán **texturas visuales** , y si las percibimos por medio del tacto serán **texturas táctiles**.

Las texturas naturales: Son las texturas que tienen todas las cosas que no han sido creadas por el hombre, como por ejemplo, las piedras de las montañas, la corteza de los árboles ... El color nos puede ayudar a diferenciar dos objetos con una textura similar como por ejemplo la piel de una naranja y la de un limón. Además, la luz puede acentuar la textura de los objetos, así si un objeto recibe luz desde una dirección muy inclinada, se verá mucho mejor su textura

Las texturas artificiales: Son las realizadas por el ser humano y se utilizan para copiar las texturas naturales o crear nuevas, y decorar o transmitir sensaciones.

Las texturas visuales: La textura visual es la apariencia de textura en donde realmente no existe. La imagen de una superficie áspera es un ejemplo perfecto. La superficie de la foto tiene una apariencia áspera visualmente, aunque todos sabemos que en realidad es una imagen suave.

Blanco y Amarillo Paquete. Claudio Bravo, 2005.
Óleo sobre lienzo. 91.4 x 72.7 cm.

Las texturas táctiles son el tipo de texturas que verdaderamente puedes tocar y sentir, como la aspereza muro o las "protuberancias" de una pintura.

La expresividad de una obra escultórica está estrechamente relacionada con el aspecto que ofrece su superficie. Ese aspecto viene dado por el tipo de material pero también por el tipo de textura elegida. Cada textura nos proporciona una sensación distinta. Con la realización de texturas podemos lograr que un objeto parezca agradable, repulsivo, frágil, pesado, cálido, frío etc. El artista es consciente de que una adecuada elección del material y las texturas con las que lo trabaje ayuda a potenciar el efecto final de su obra.

Amor aguerrido II. Juan Egenau, 1976.
aluminio y acero 48x72x29 cms.

IXCHEL. Marta Colvin, 1964
Madera policromada, 105 cm. de alto

Resumen:

Del mismo modo que al escribir utilizamos los signos propios del lenguaje escrito, como las letras, las palabras, los puntos y las comas, en plástica, para realizar una composición, también necesitamos utilizar los signos propios de este lenguaje, es decir, el punto, las líneas, las formas, los colores, las texturas y el espacio bidimensional o tridimensional.

No puedes ver una obra y ver la línea como primer elemento y el color como el segundo. La obra funciona como un todo, aun así se puede estudiar cada elemento por separado para poder entender como se unen y como trabajan juntos.

