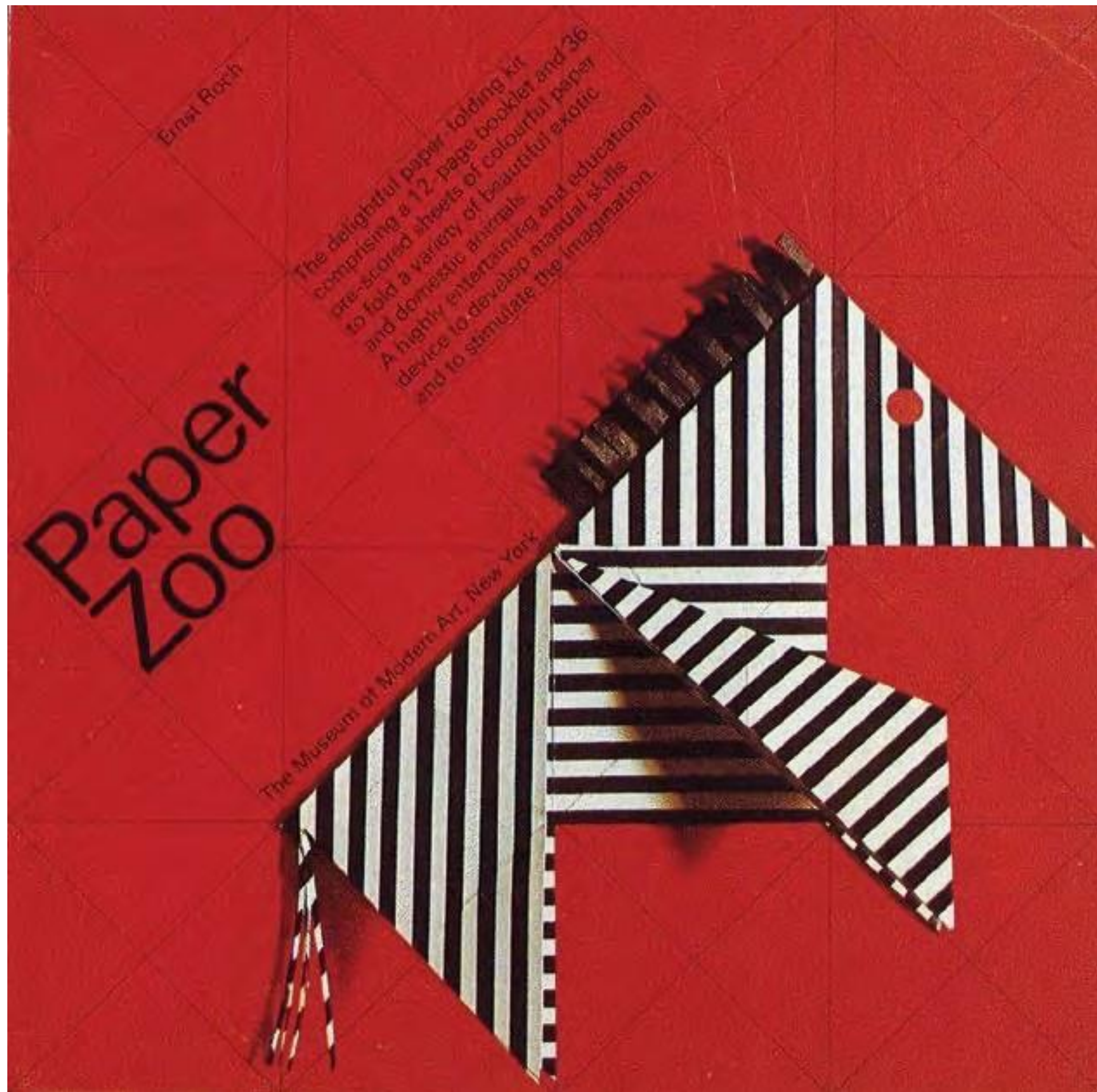

PUNTO, LÍNEA Y PLANO

EL ARTE NO SE PUEDE ENSEÑAR, PERO SÍ SUS MEDIOS Y SUS ELEMENTOS
(JOHANNES MOLZAHN)

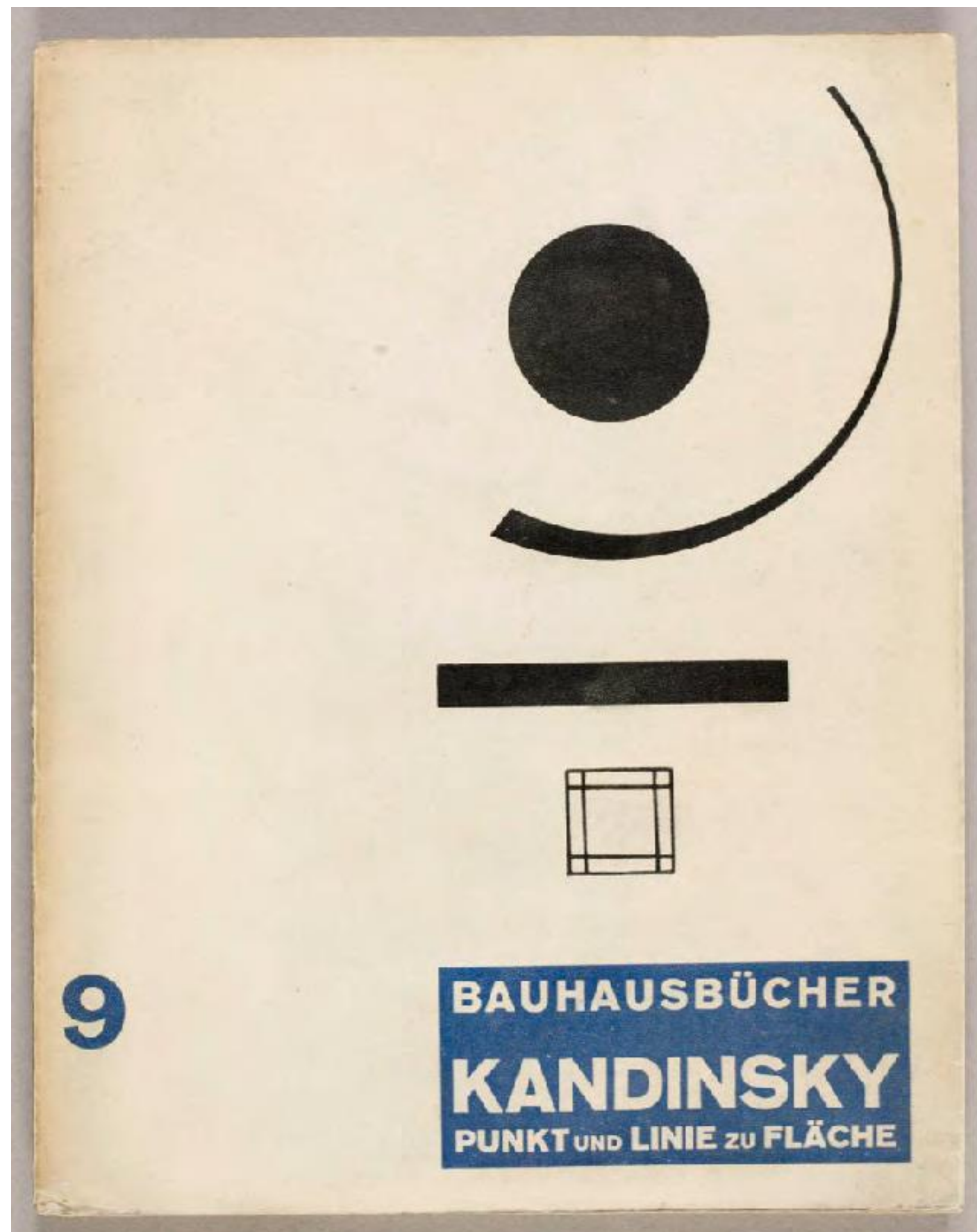
Paper Zoo, 1985, Ernst Roch.

Puntos, líneas y planos son los ladrillos del diseño. A partir de estos elementos, los artistas y diseñadores crean imágenes, iconos, texturas, patrones, diagramas, animaciones y sistemas tipográficos.

En esta unidad, aprenderemos a identificar los elementos básicos y aplicarlos en composiciones expresivas para comunicar ideas visualmente

“La pintura contiene un mensaje inherente. Aunque nos cueste un esfuerzo “leer” sus formas externas, con todo nos habla directamente. A diferencia de la escritura alfabética, la pintura irradia movimientos, valores tonales y formas como fuerzas que conjuran una respuesta inmediata”

***ARMIN HOFFMANN
MANUAL DE DISEÑO GRÁFICO (1966)***

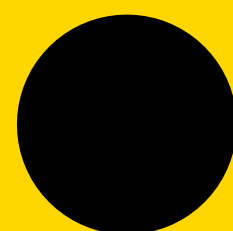
Punto y línea sobre el plano
1926, Vassily Kandinsky.

El progreso logrado con un trabajo sistemático creará un diccionario que, en su desarrollo posterior, llevará a una “gramática” y, finalmente, a una teoría de la composición que traspasará las fronteras de las expresiones artísticas individuales y se hará aplicable al “Arte” en su totalidad

En ***Punto y línea sobre el plano***, Kandinsky describe un “diccionario” capaz de transponer numerosos modos de expresión en una sola escritura gráfica

<https://artsandculture.google.com/entity/wassily-kandinsky/m0856z>

EL PUNTO

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

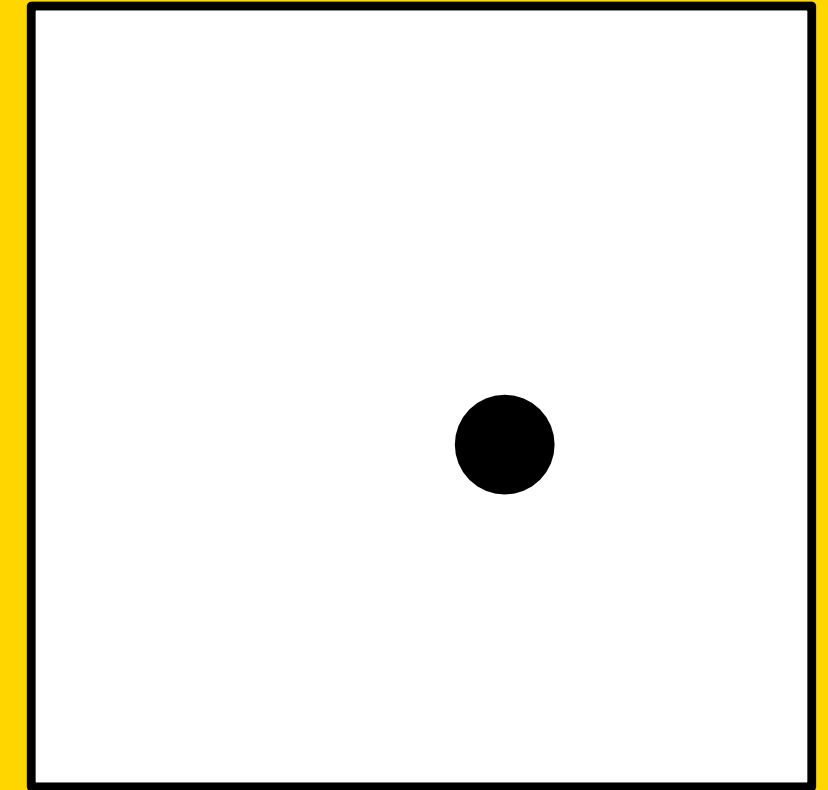
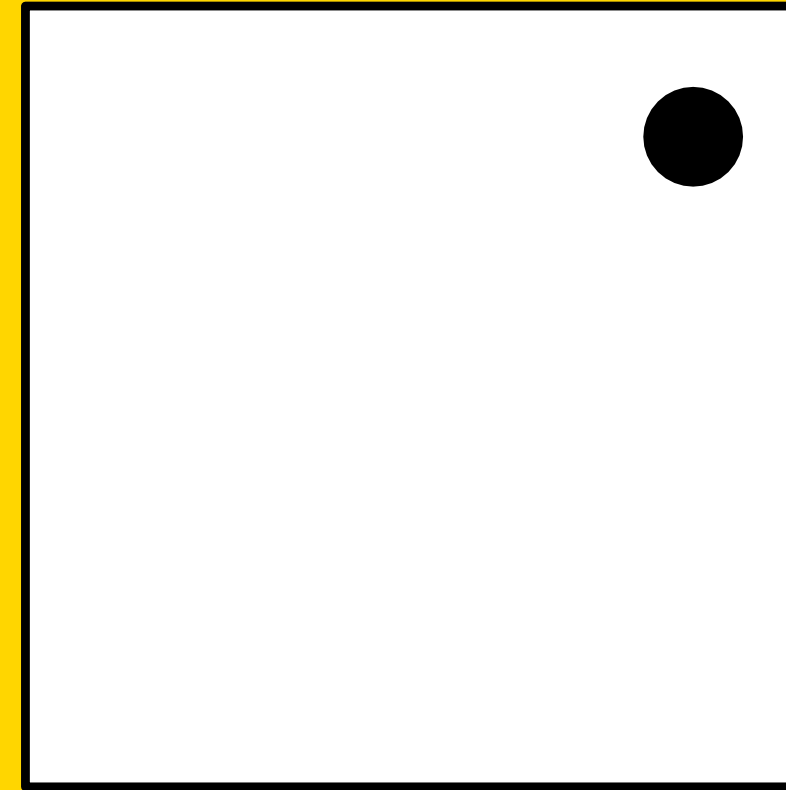
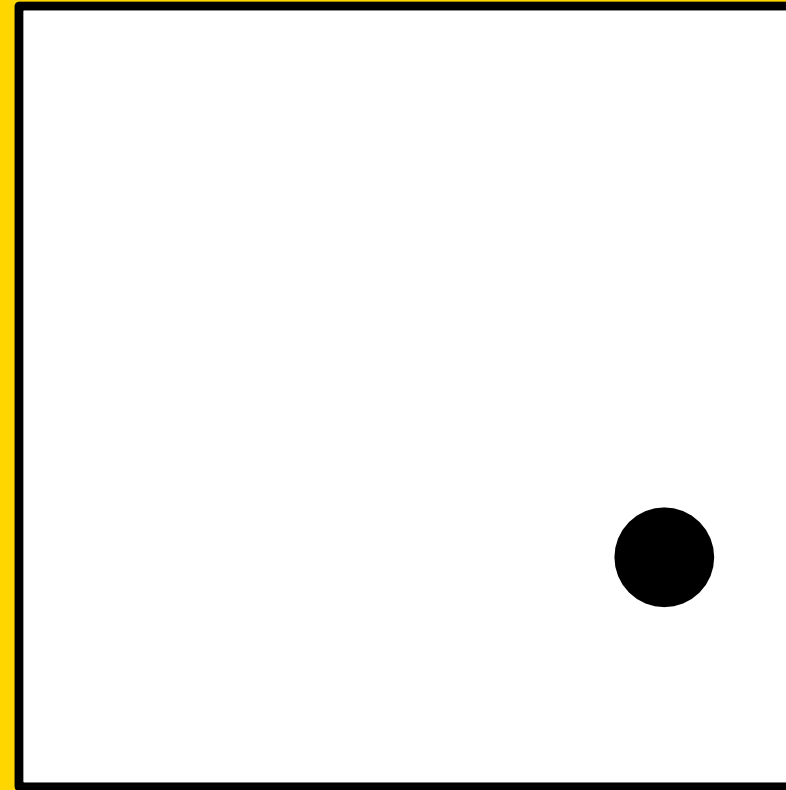
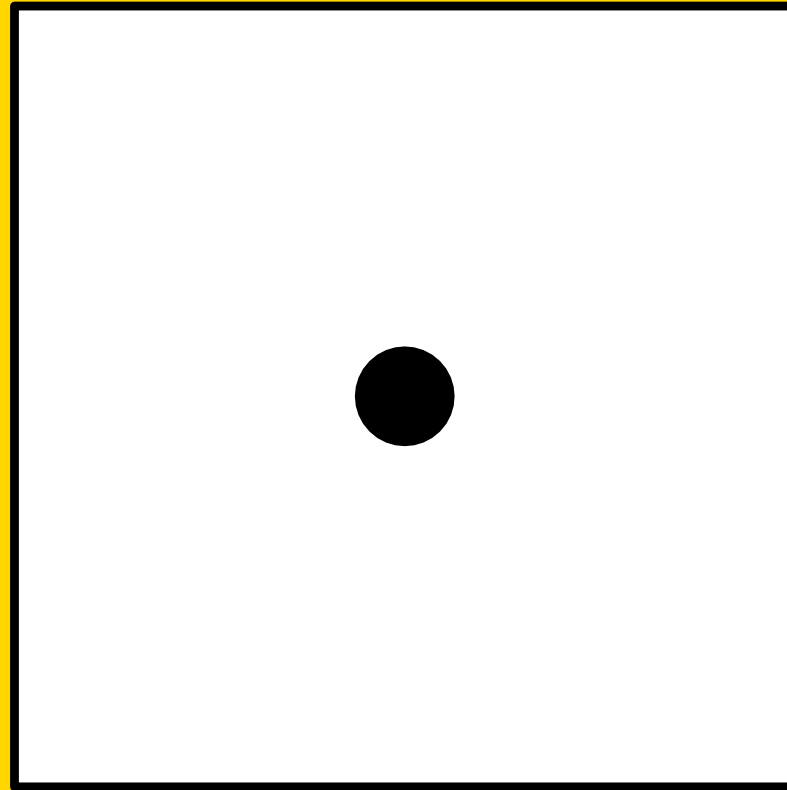
El elemento mínimo, básico, elemental de la expresión visual, de esa gramática visual propuesta por Kandinsky, es el punto.

Todo comienza en un punto.

Una simple marca o una minúscula gota de tinta atrapa la atención del espectador hacia una posición de la página o del lienzo. Pero el punto no

necesita estar gráficamente presente para actuar en la composición: centro geométrico, puntos de fuga, puntos de atención compositiva... También puede estar expresado gráficamente, definiéndose por sus valores de dimensión, forma, color y ubicación. En cuanto a su dimensión, resulta difícil precisar cuándo un punto se convierte en plano, en superficie: en este sentido, el punto es una noción relativa, que expresa la parte más pequeña en el espacio.

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

Un solo punto sobre un cuadrado blanco es capaz de establecer en éste fuertes tensiones, cambiando por completo el resultado de la composición según su ubicación.

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

En los edificios góticos (catedral de Colonia), los puntos están acentuados por medio de agudas puntas, y en otros casos, subrayados por otros procedimientos, como la curva que termina en un punto en las techumbres de las construcciones chinas: se hacen perceptibles así, cortos y precisos toques que resuenan en el espacio en torno a la edificación, lo que permite suponer un señalamiento consciente del punto, que se presenta como culminación de volúmenes regularmente dispuestos y tendientes a un máximo de agudeza.

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

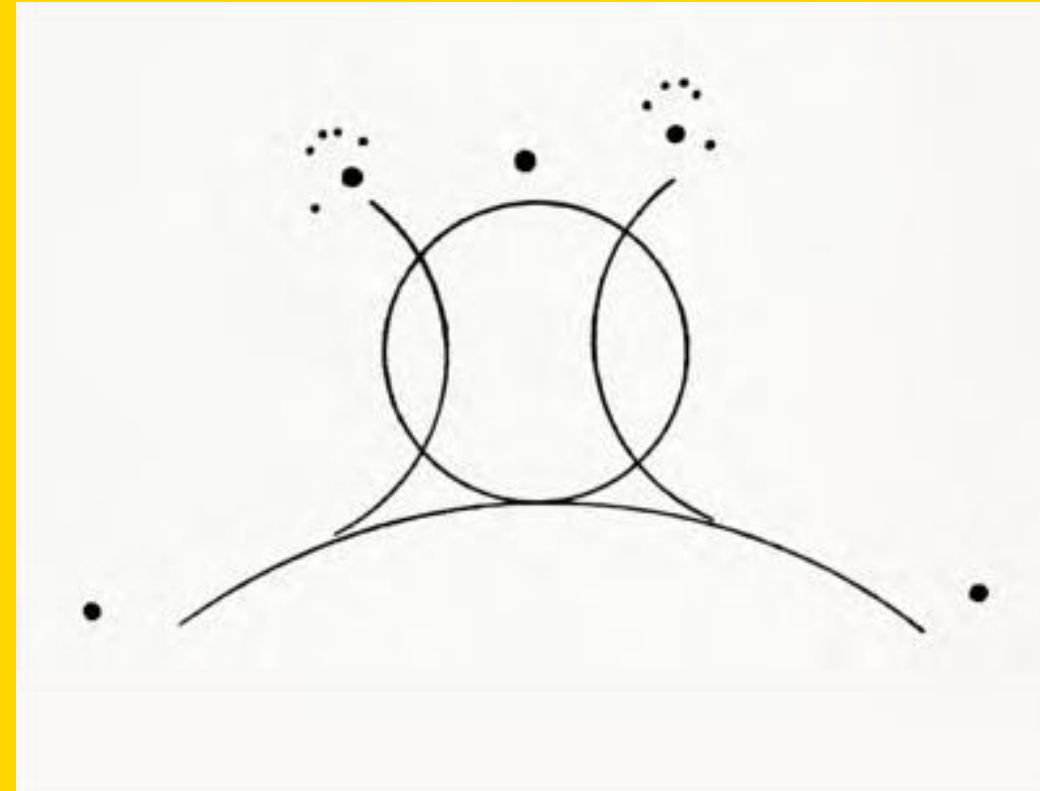

Fig. 9
Ein Sprung der Tänzerin Palucca.

En el ballet clásico, existen las *pointes*. Correr de puntillas equivale a ir regando puntos por el suelo.

En la danza moderna, el cuerpo del bailarín puede dibujar puntos en el escenario

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

En la música, los instrumentos de percusión generan puntos: el triángulo y el tambor marcan puntos, y el piano ejecuta composiciones completas exclusivamente a través de la confrontación y continuidad de simples sonidos puntuales.

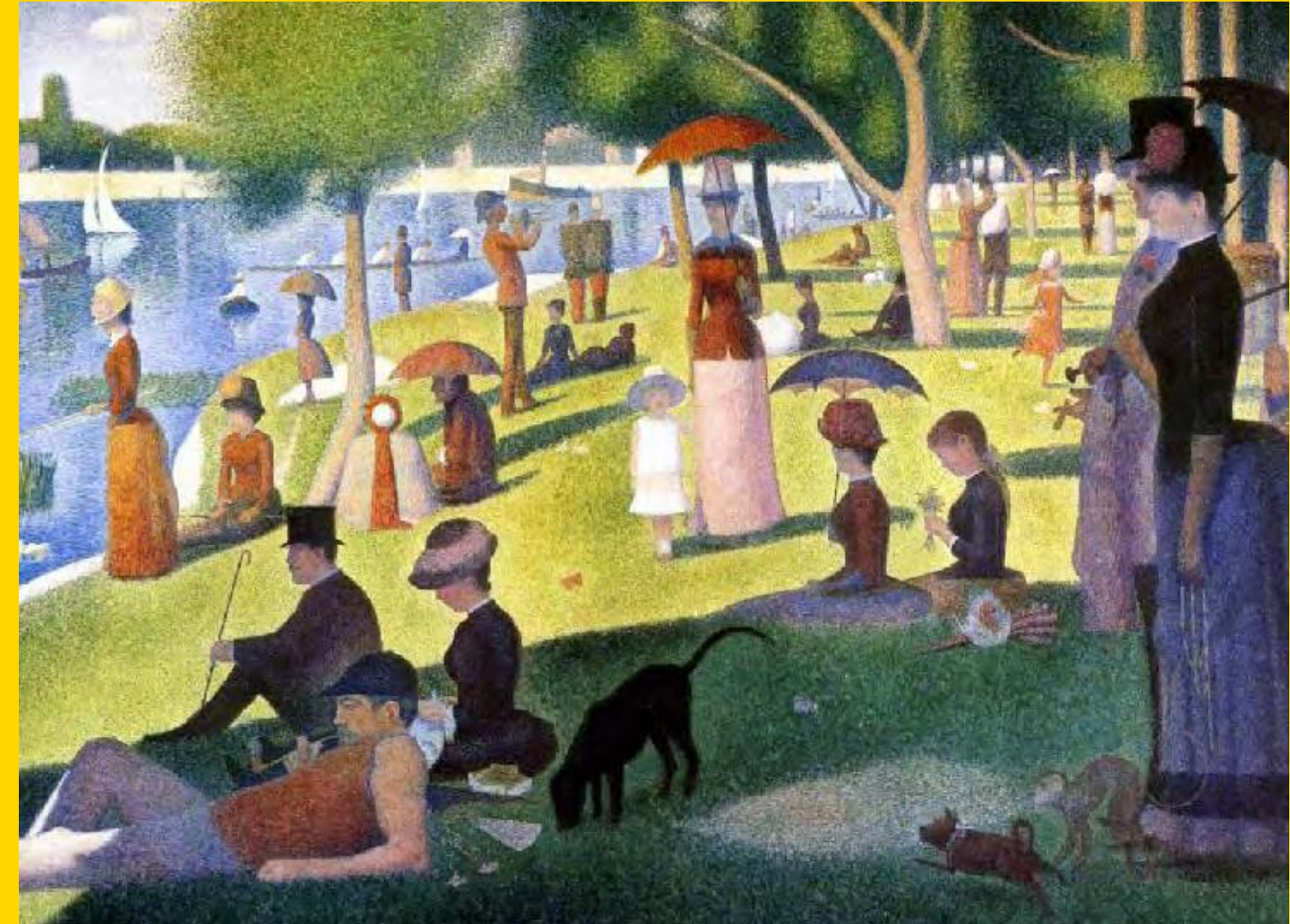
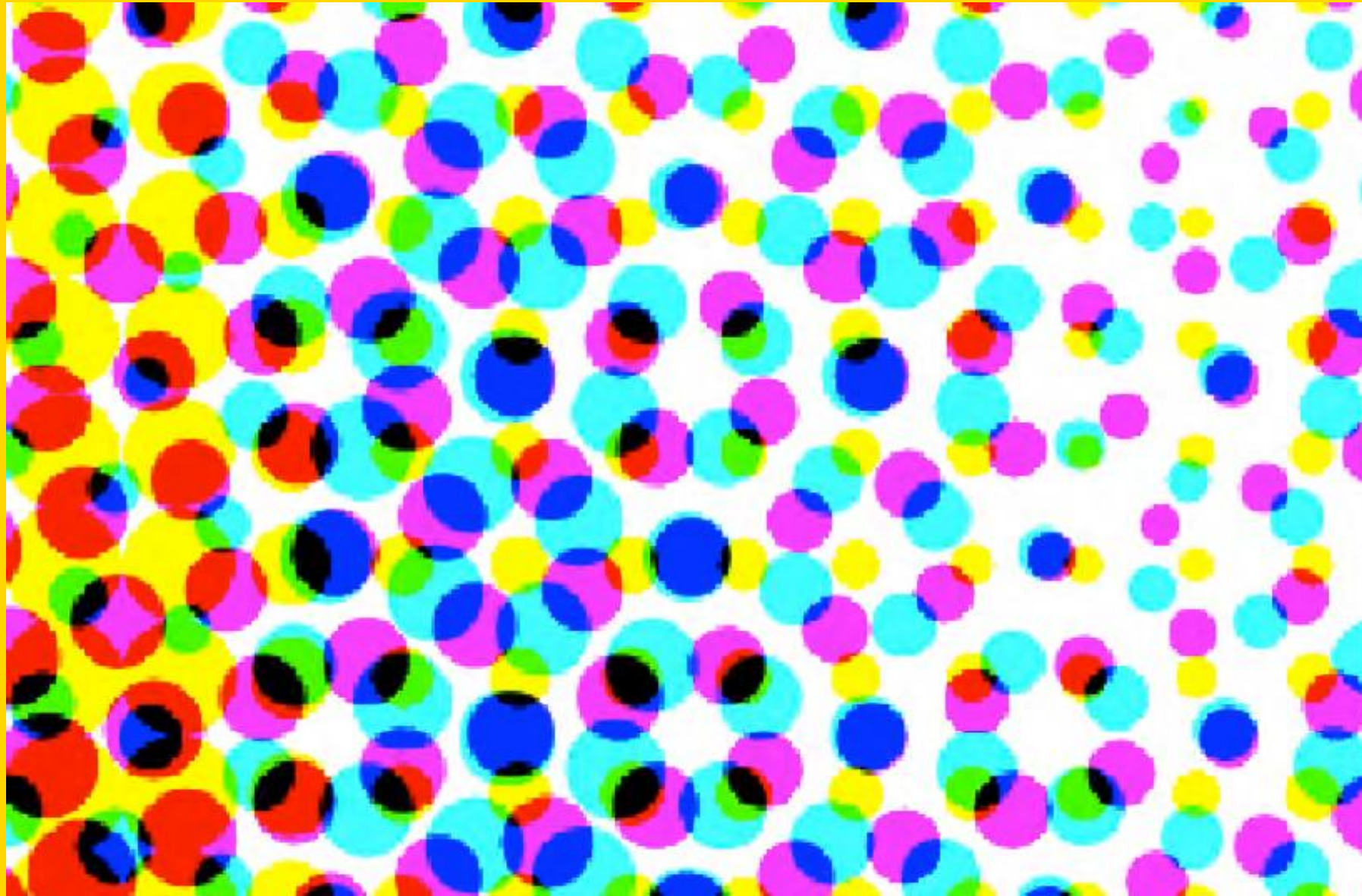
ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

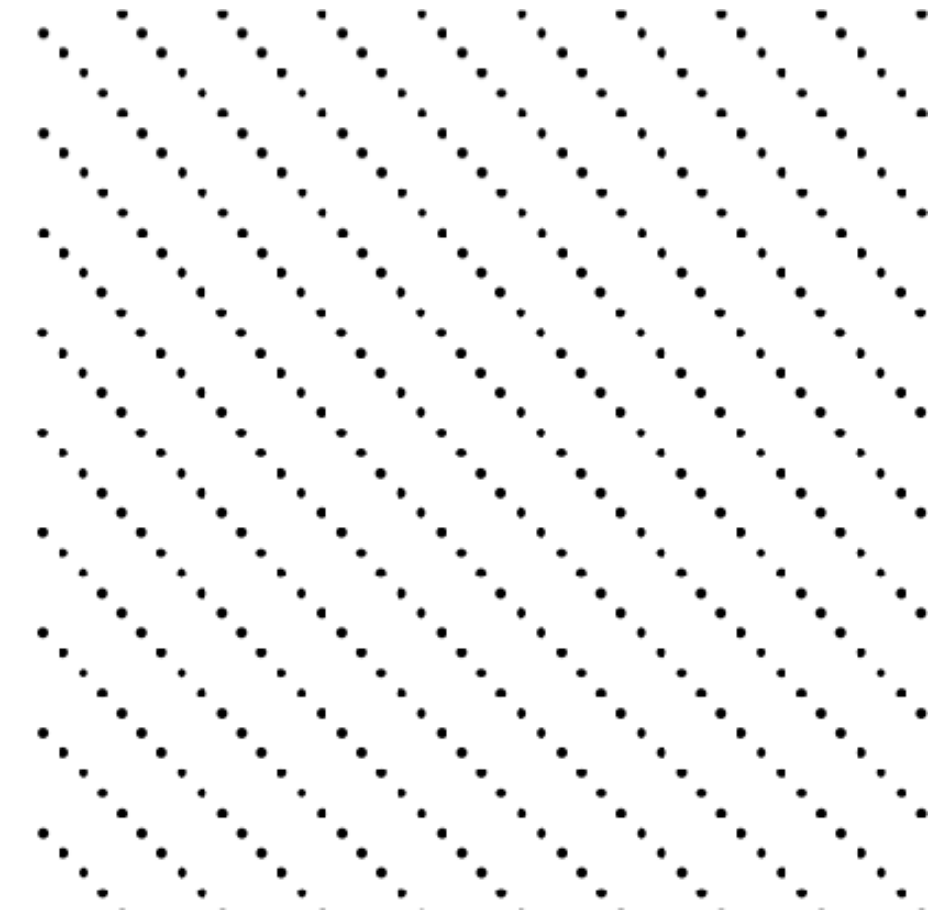
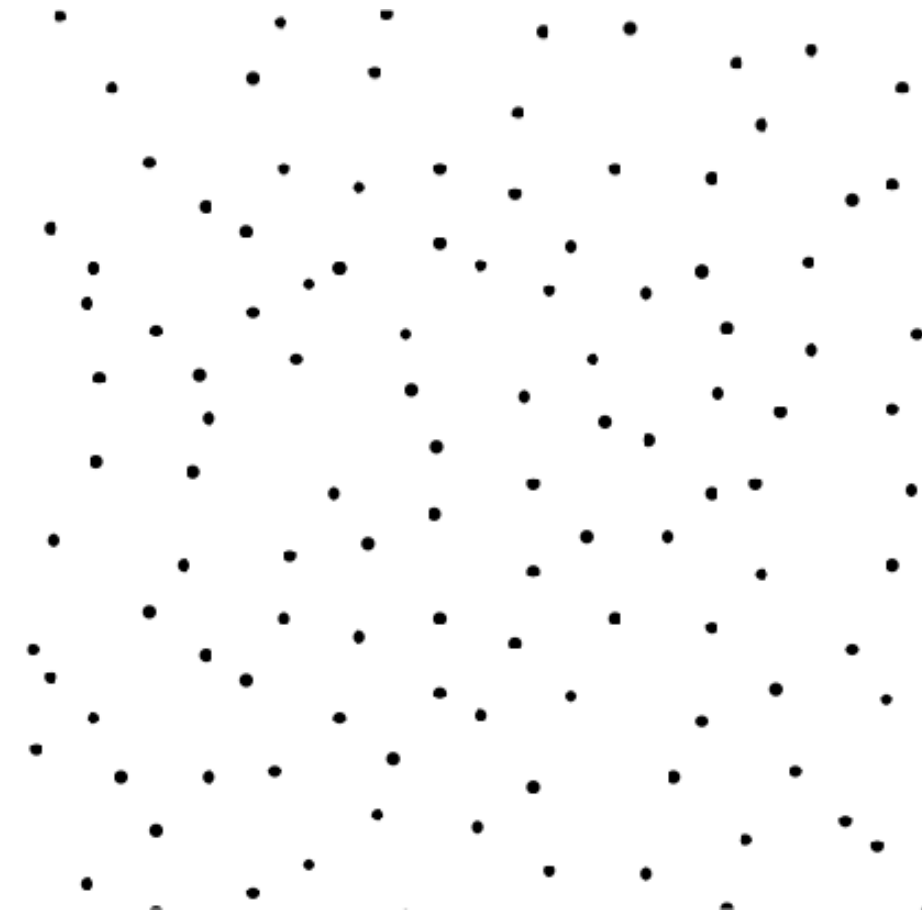
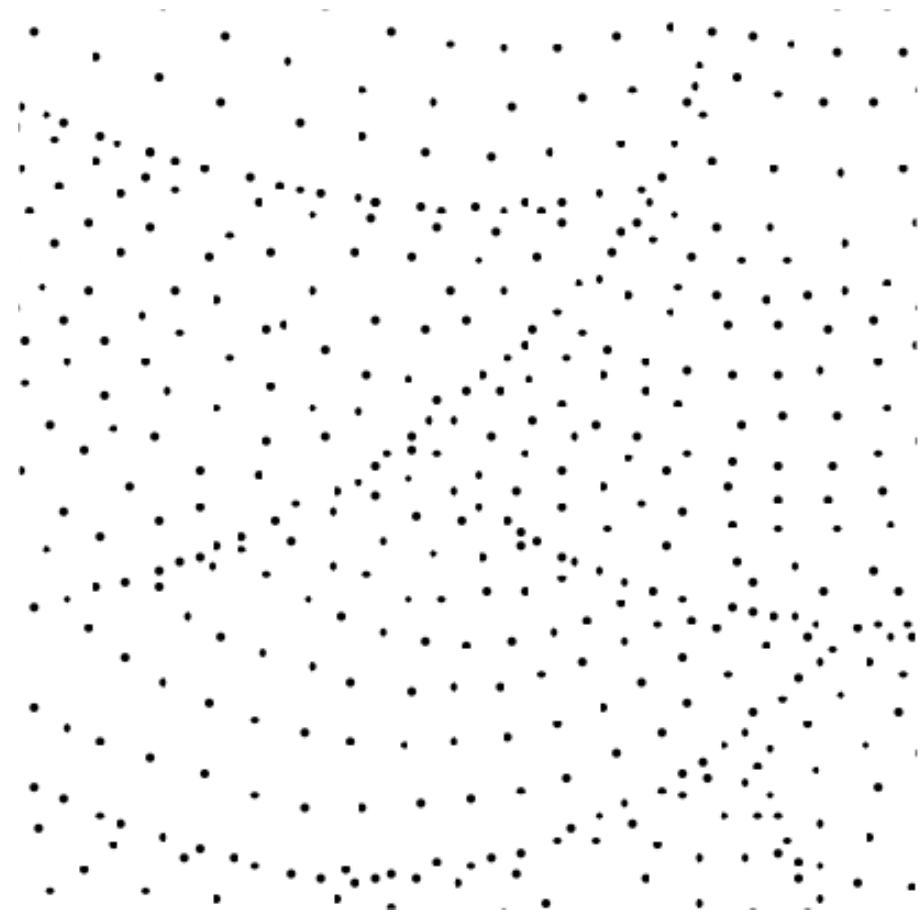
Dos puntos sirven para medir el espacio.

Cuando los vemos, los puntos se conectan, y son capaces de dirigir la mirada.

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

En gran cantidad y yuxtapuestos, los puntos crean la ilusión de tono o color, que es el hecho en el que se basan los métodos de impresión por cuatricromía, o el puntillismo de Seurat

Juntos, puntos individuales pueden usarse como líneas para sugerir movimiento, densidad, o textura.

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PUNTO

Vista desde la ventana de Le Gras, 1827, Joseph Nicéphore Niépce

Las imágenes fotográficas están compuestas por puntos: de sales de plata sobre el celuloide o de píxeles en la pantalla.

LA LÍNEA

La línea es la traza que deja un punto al moverse. Surge del movimiento al destruirse el reposo total del punto. Hemos dado un salto de lo estático a lo dinámico.

Es una serie infinita de puntos, o gráficamente, la conexión entre dos puntos

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

La forma más simple de recta es la horizontal. En la percepción humana corresponde a la línea sobre la cual el animal se yergue o se desplaza. La horizontal es entonces la base protectora, fría.

La línea horizontal evoca la calma. Es el símbolo de la tierra, del horizonte, de la placidez, de la negación y de la muerte.

Para Kandinsky, la horizontal es negra

Ophelia, 1851, John Everett Millais

El opuesto es la vertical, que forma con ella ángulo recto. La altura se opone a la horizontalidad, el calor sustituye al frío, la actividad a la pasividad.

Es lo que crece y se afirma, como el árbol. Es la afirmación y la vida.

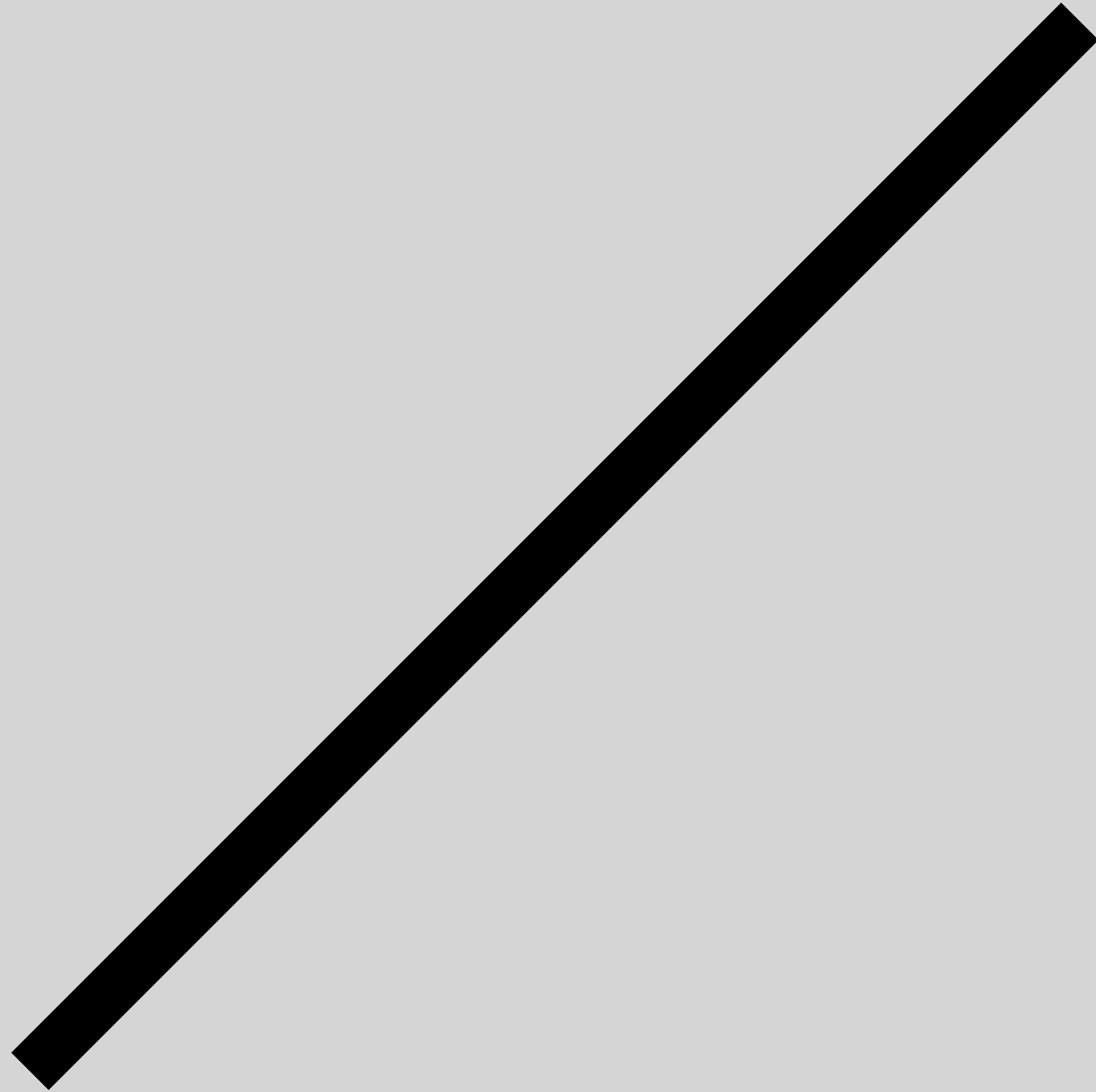
Para Kandinsky, la vertical es blanca.

Ascension, Rembrandt, 1636

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

El tercer tipo es la diagonal, que, esquemáticamente, se separa en ángulos iguales de las anteriores.

Su tendencia hacia ambas es equivalente, lo cual determina su tono interior, templado.

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

Las restantes rectas son desviaciones mayores o menores de las diagonales. Para Kandinsky, las diferentes tendencias hacia el frío (horizontal) o calidez (vertical) determinan su actividad y su tonalidad o sonidos interiores. Estas “rectas libres” nunca llegarán a tener un equilibrio entre frío o calor.

La línea que se eleva de izquierda a derecha se percibe como ascendente

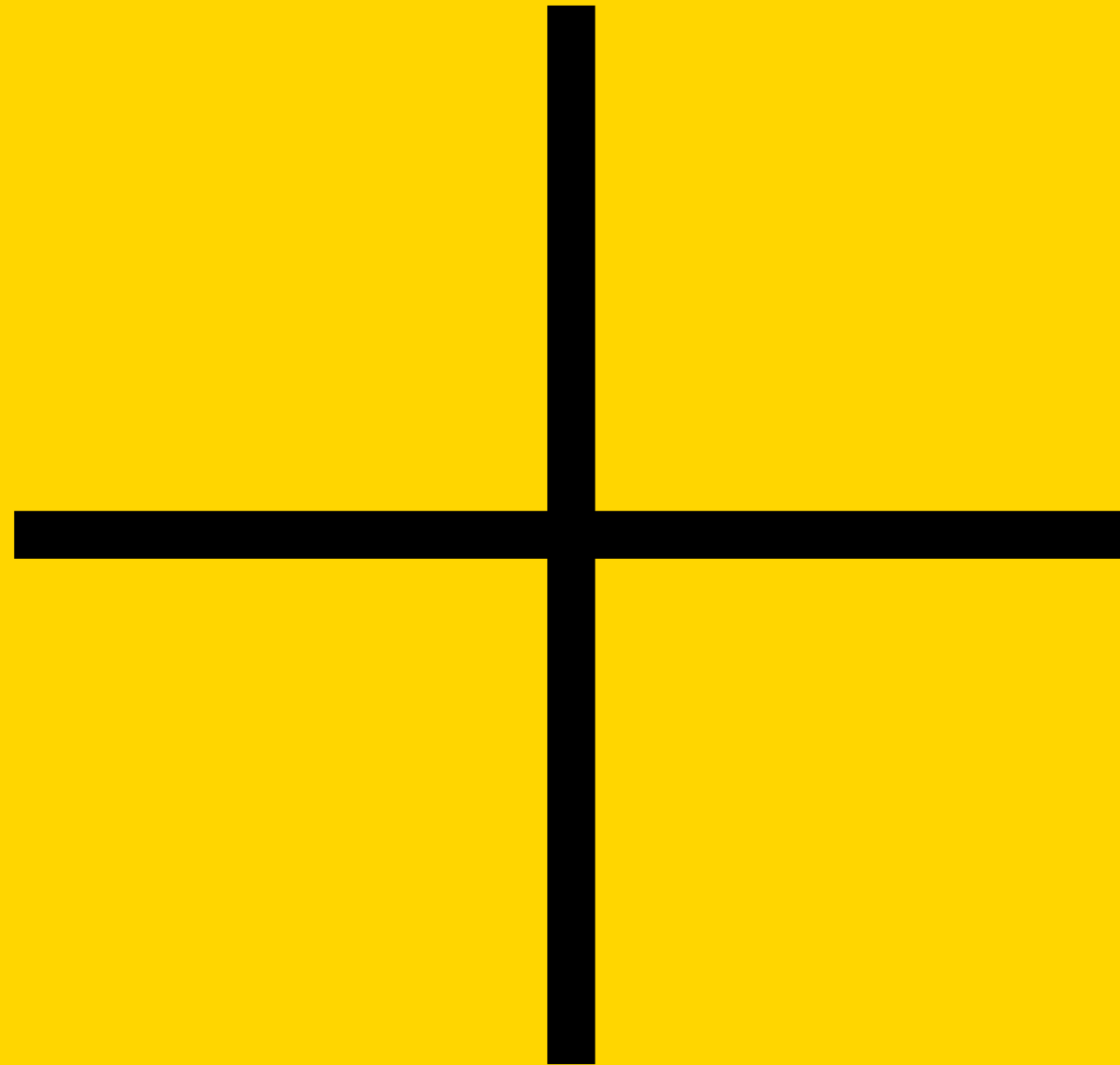
El rapto de Europa, Tiziano, 1560-1562

La diagonal inversa se percibe como descendente

Estudio masculino recostado, John Constable, ca. 1800

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

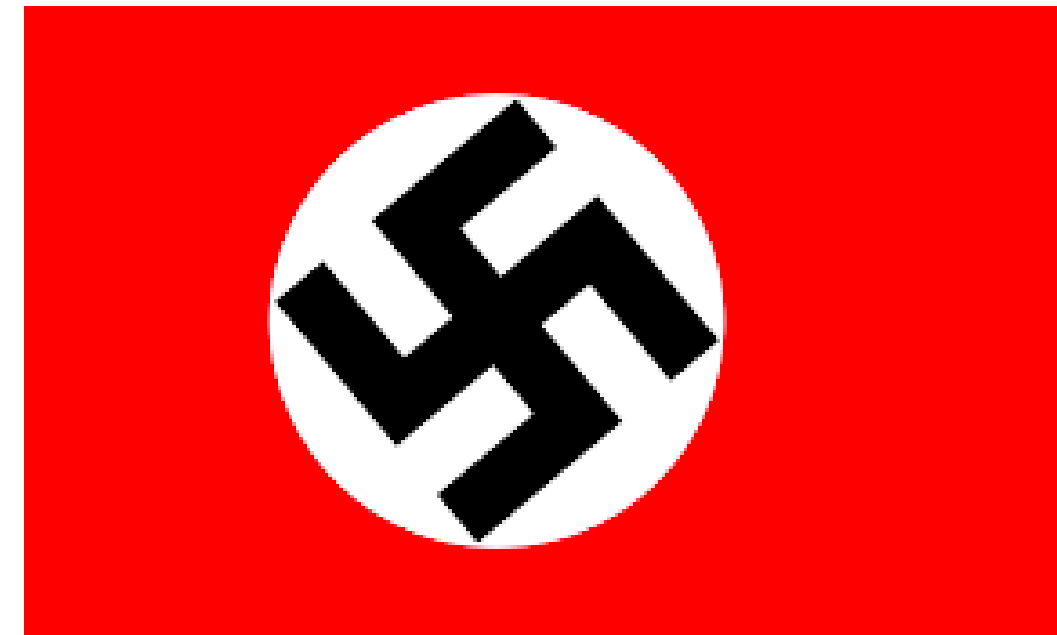
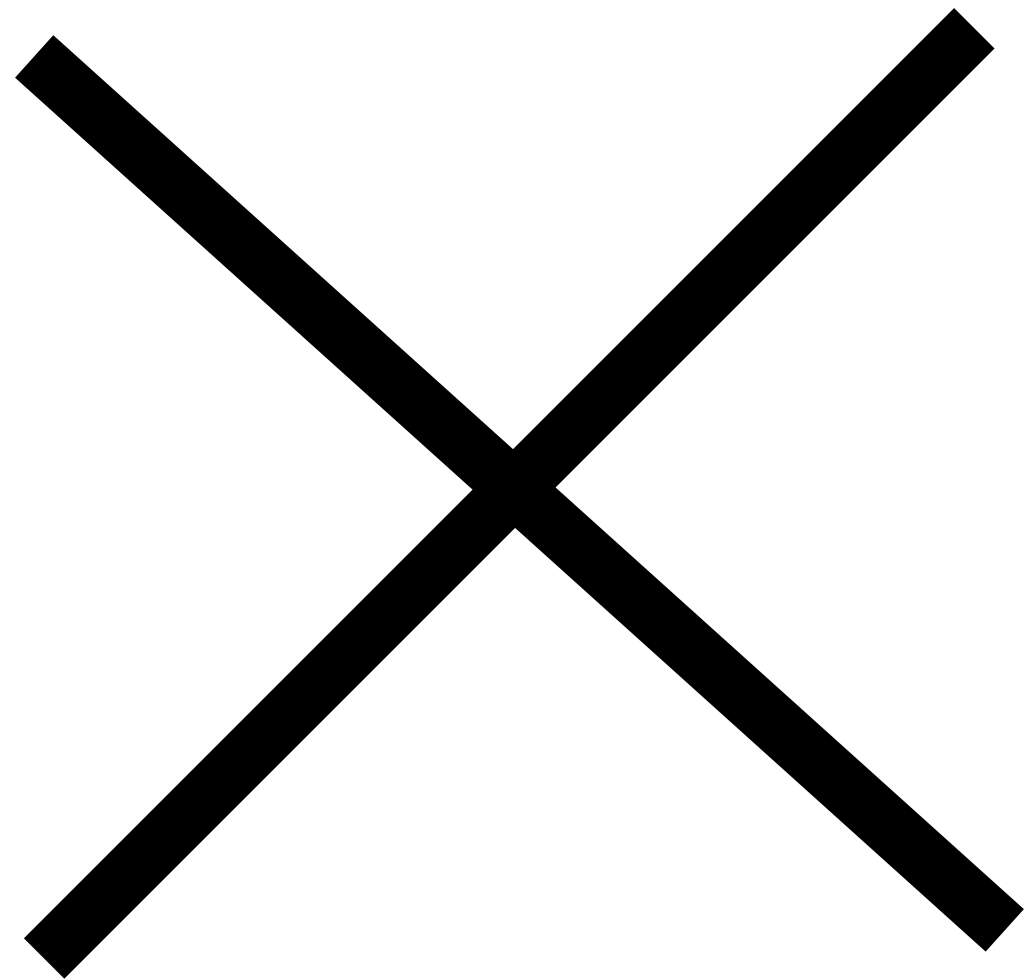
En la cruz (el número 2), se reúnen las propiedades de la vertical y la horizontal.

Simboliza la suma y la totalidad del Universo.

Pantocrator
Catedral de Monreale, Sicilia

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

La cruz inclinada es dinámica: rueda, aspás, tachadura, encrucijada, conflicto.

Caravaggio, crucifixión de San Pedro, 1601.
Basílica de Santa María del Popolo, Roma

1

An active line on a walk, moving freely, without goal. A walk for a walk's sake. The mobility agent, is a point, shifting its position forward (Fig. 1):

Fig. 1

2

An active line, limited in its movement by fixed points (Fig. 6):

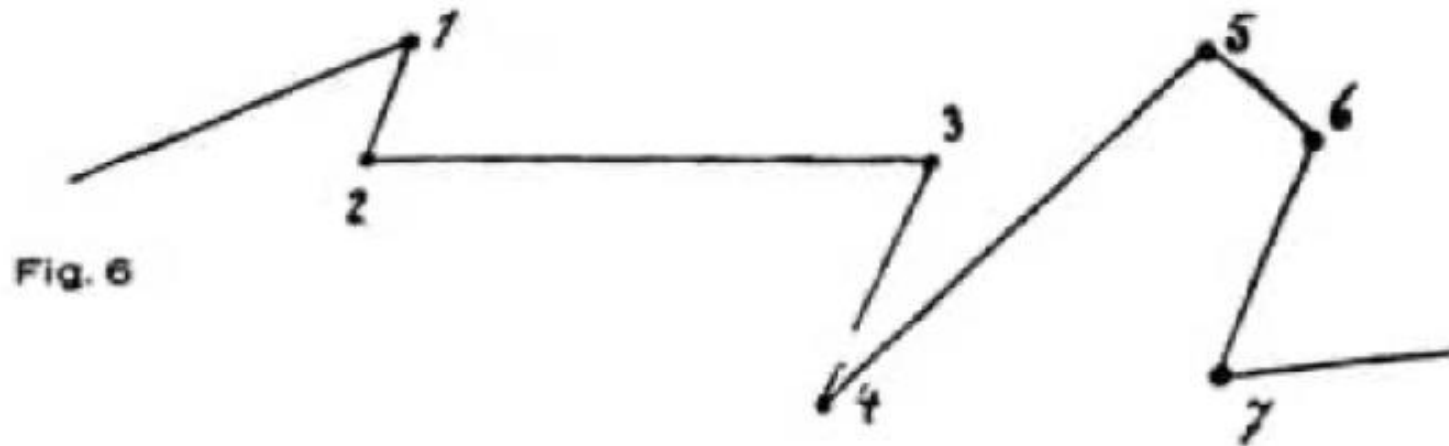
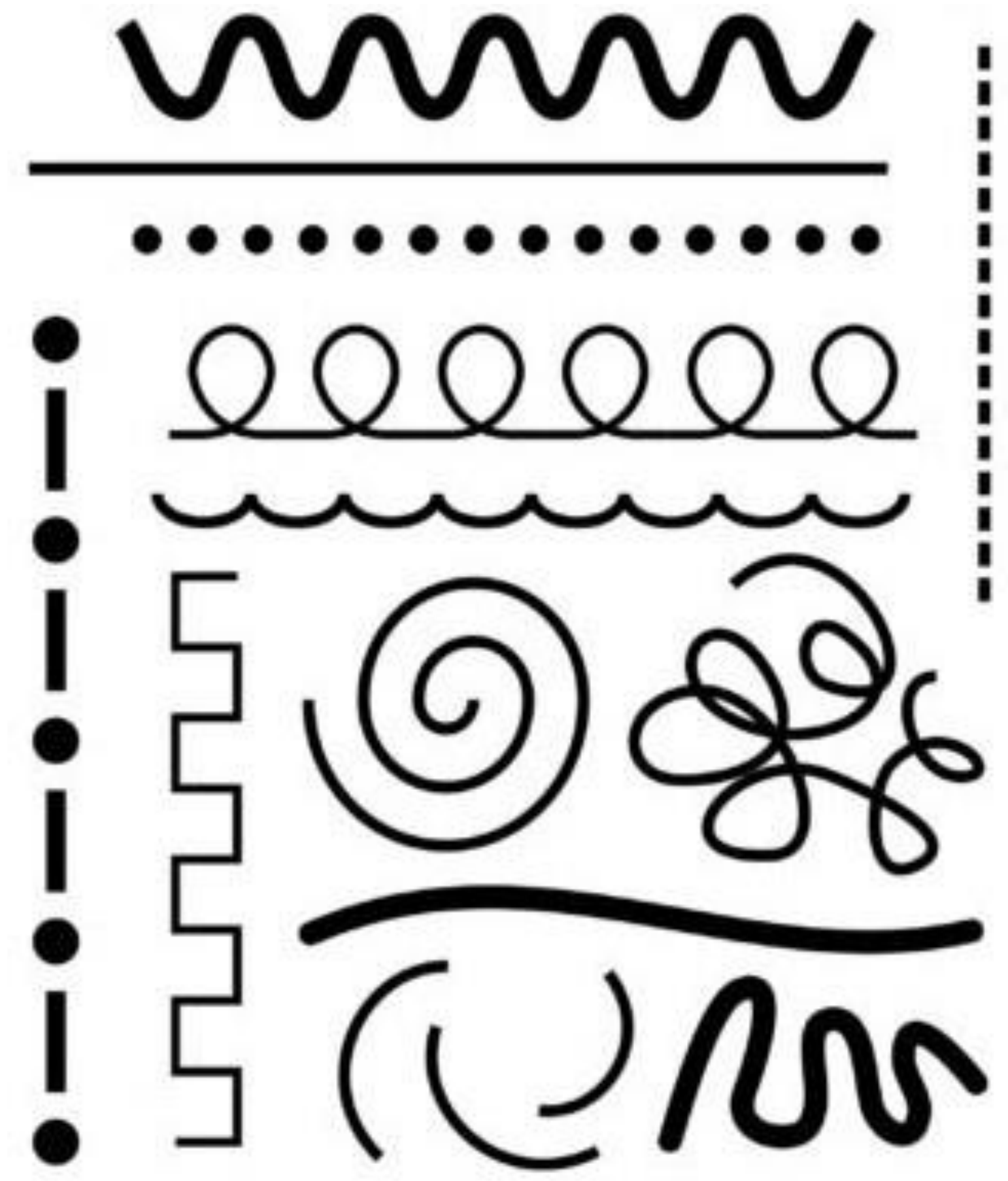

Fig. 6

El punto puede desplazarse describiendo ángulos, generando una línea quebrada libre, o de manera ondulante, creando una curvatura libre. Las propiedades de cada tipo de línea son muy diferentes.

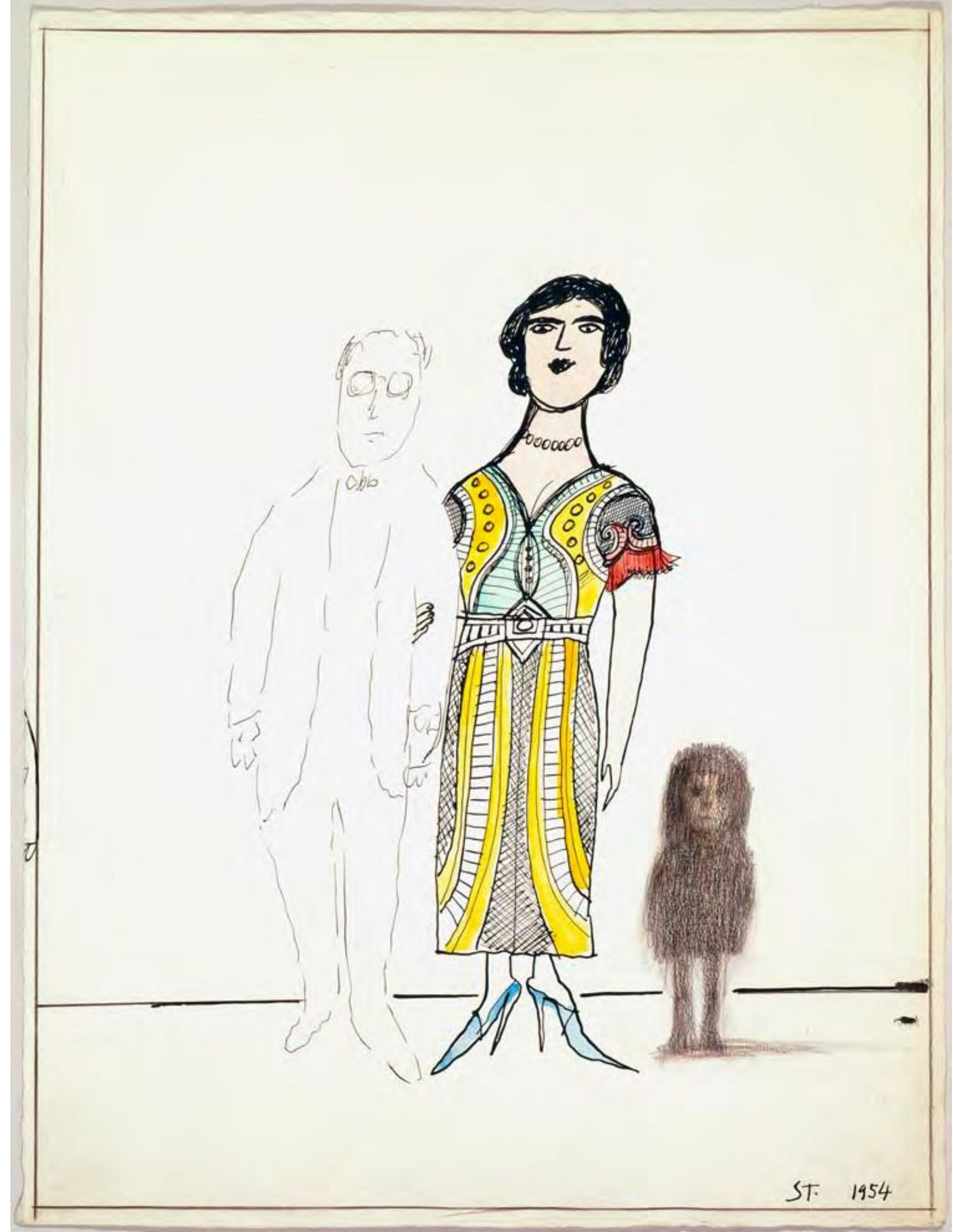
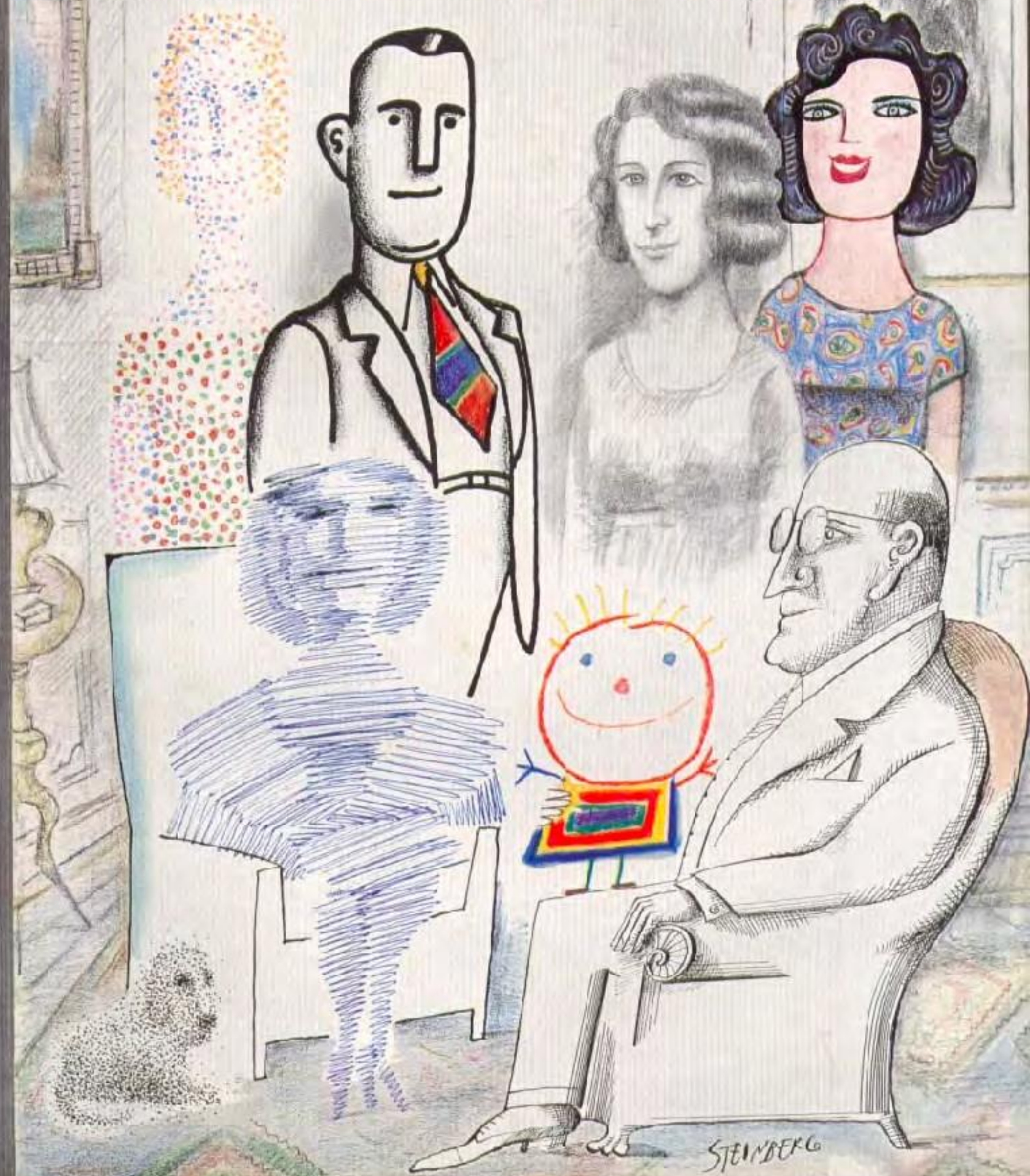
A line is a dot that went for a walk
(Paul Klee)

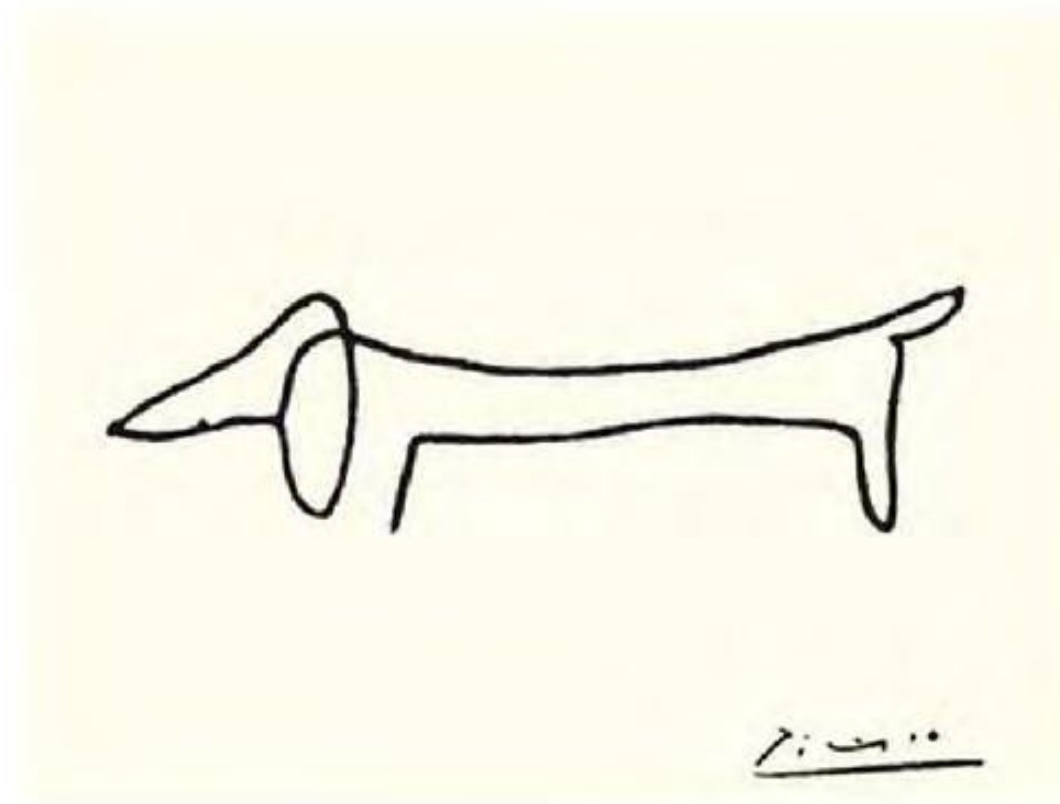
Nov. 23, 1968

Price 50 cents

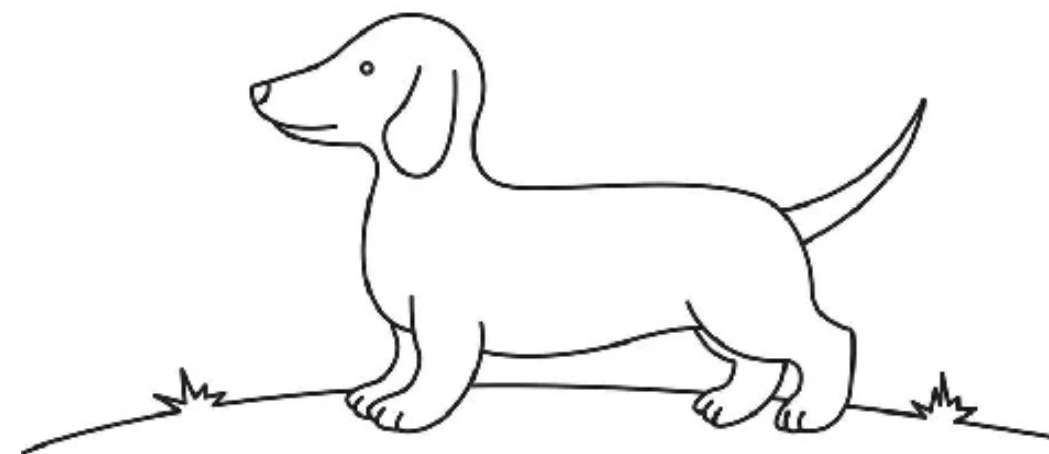
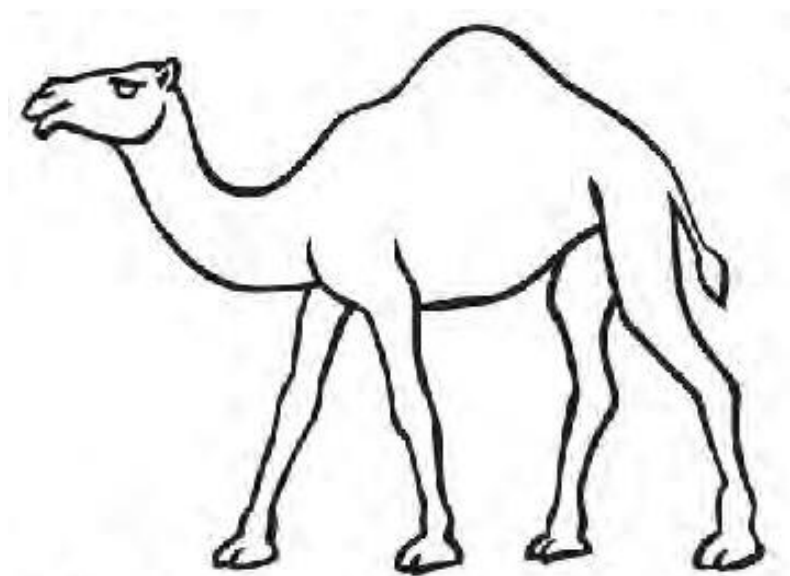
THE NEW YORKER

Saul Steinberg

Existe la línea objetual, que es la que se percibe como un elemento independiente (la línea constituye el propio objeto),

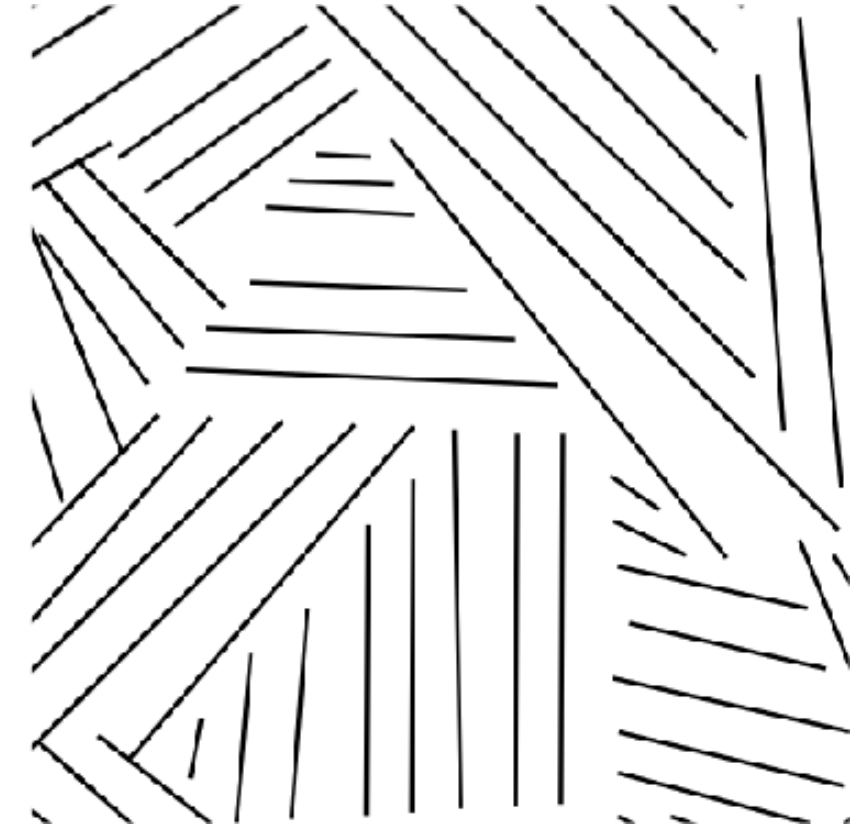
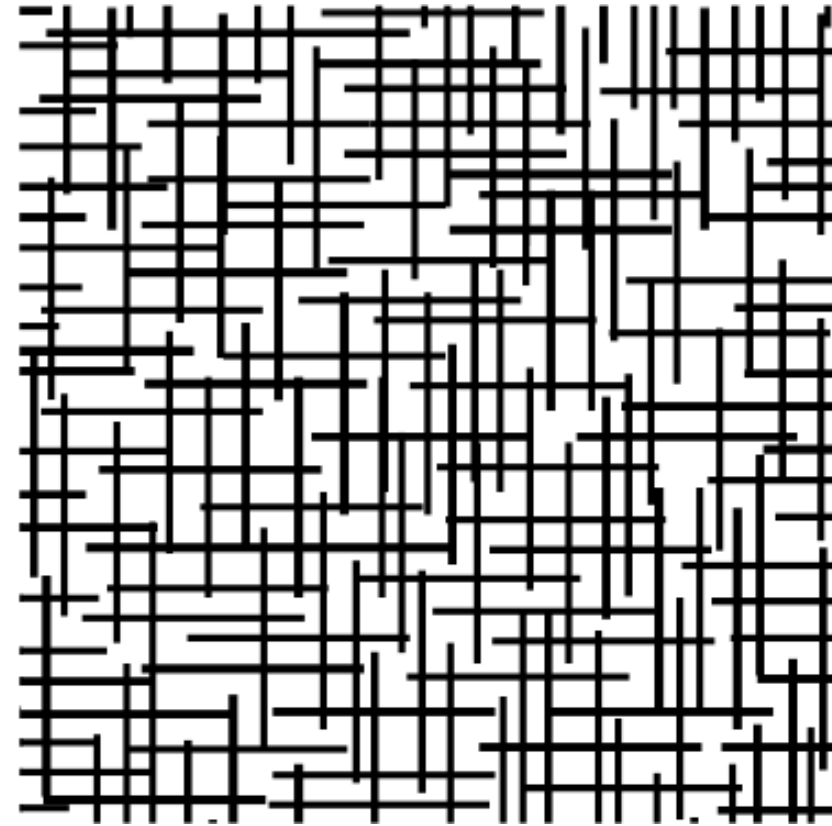
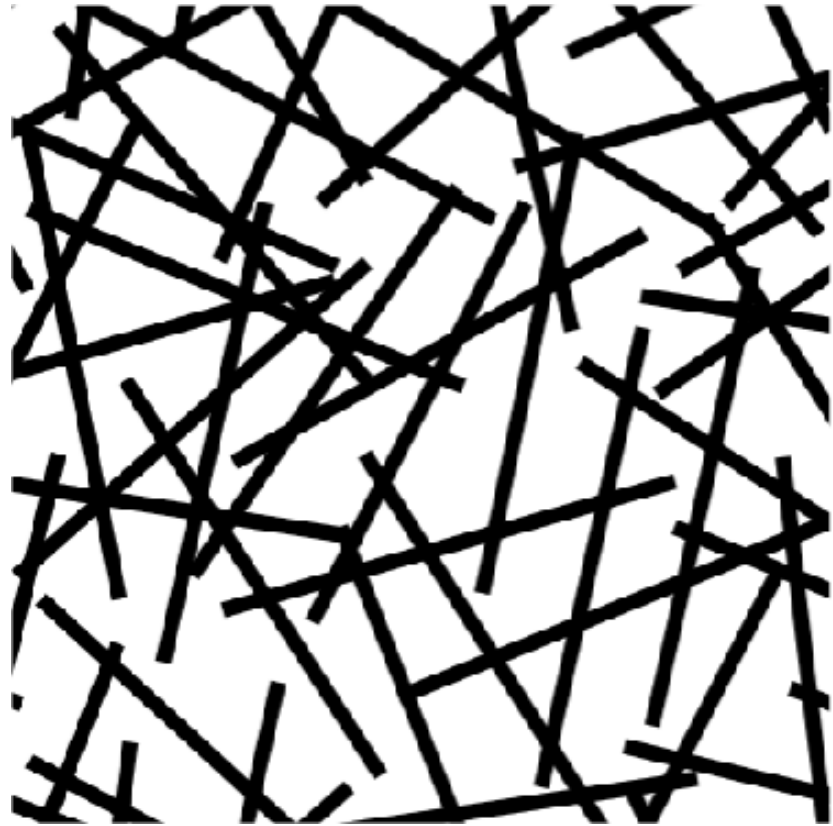
y la línea figural, que describe el contorno o la forma de los objetos (la línea delimita el contorno de los objetos).

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

En los haces o agrupaciones de líneas, la línea pierde su individualidad a favor de una nueva configuración: las líneas entrecruzadas pueden servir para sombrear y dar volumen a los objetos

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

Líneas individuales colocadas juntas ordenadamente o en patrones aleatorios pueden usarse para crear una textura

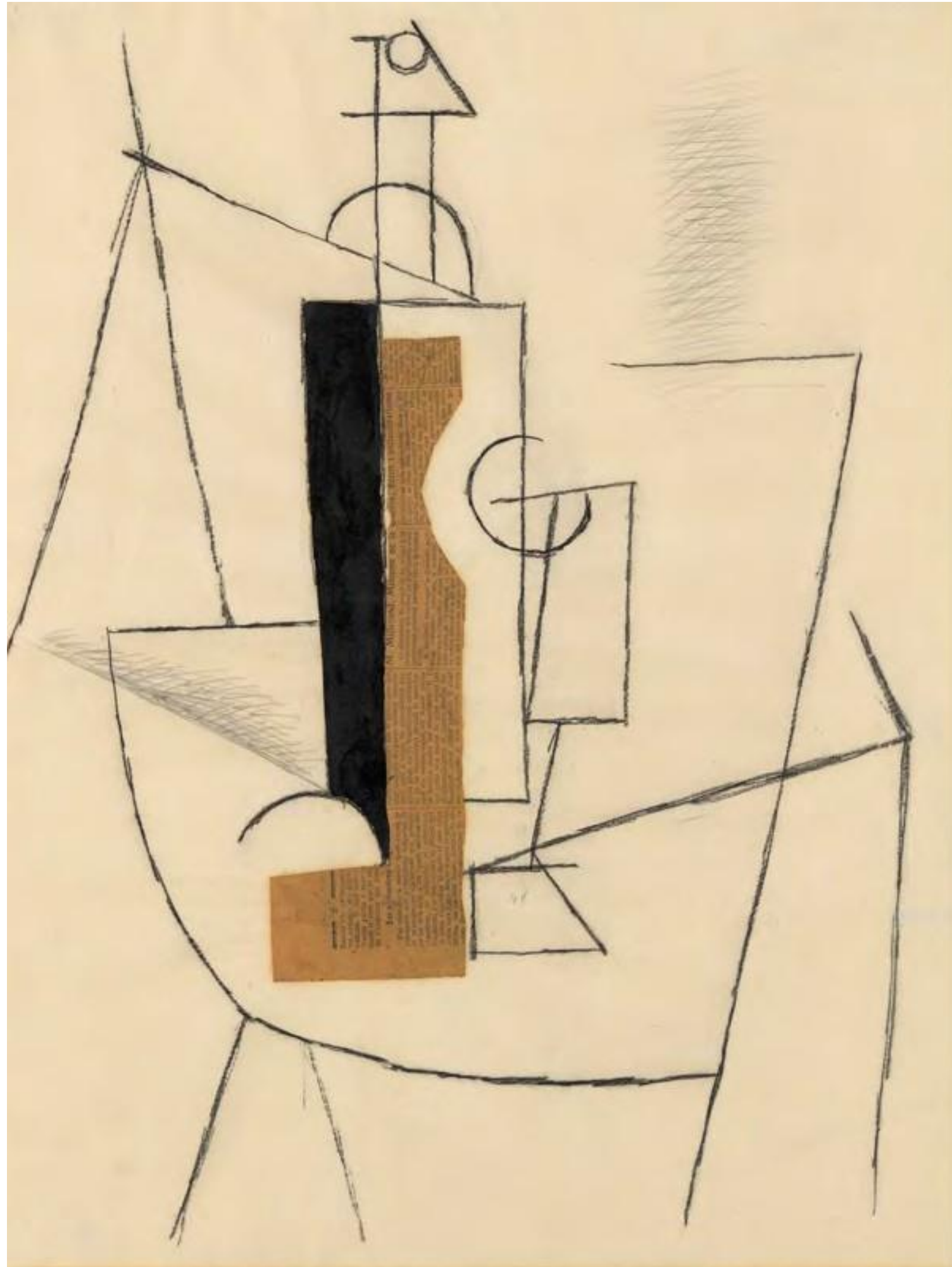
ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

Zurbarán, *La casa de Nazareth*, 1630.

Museo de arte de Cleveland

La línea crea vectores de dirección de diversa naturaleza, que organizan la composición (el equilibrio depende, principalmente, del peso y la dirección)

La línea separa planos y organiza el espacio, compartimentándolo, de manera muy sencilla.

Picasso, *Botella y copa de vino sobre una mesa*, 1912.
Metropolitan Museum of Art, New York

ELEMENTOS BÁSICOS: LA LÍNEA

La línea tiene la capacidad de formar planos al desplazarse por el espacio, igual que si desplazamos un palo tumbado sobre la arena. O al cerrar o acotar un espacio marcando su contorno, generando una forma.

EL PLANO

ELEMENTOS BÁSICOS: EL PLANO

El plano es un elemento morfológico de superficie, ligado al espacio que define en función de dos propiedades: su bidimensionalidad y su forma.

El aforismo cubista “ver en planos” se refería a la percepción de distintos planos espaciales de un objeto, los cuales, una vez abandonado el punto de vista único que había impuesto la perspectiva renacentista, eran integrados en el espacio del cuadro gracias a que previamente habían sido codificados en distintos planos.

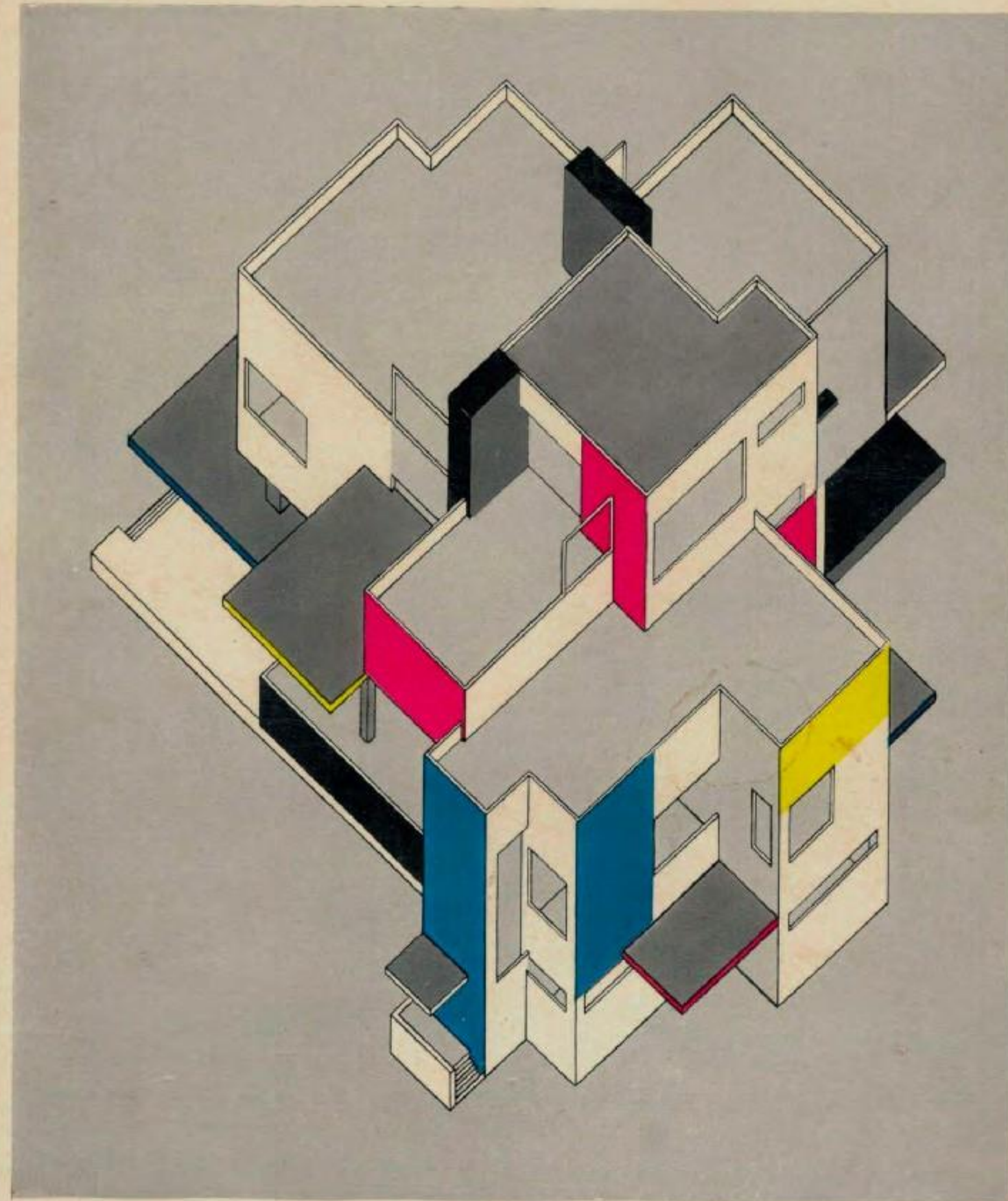
Picasso, retrato de Françoise Vollard

De la misma manera que el punto en las obras puntillistas es el elemento sobresaliente, el plano lo es igualmente en la obra de algunos pintores como Matisse, o en los ya mencionados cubistas.

de stijl

HANS L. C. JAFFÉ

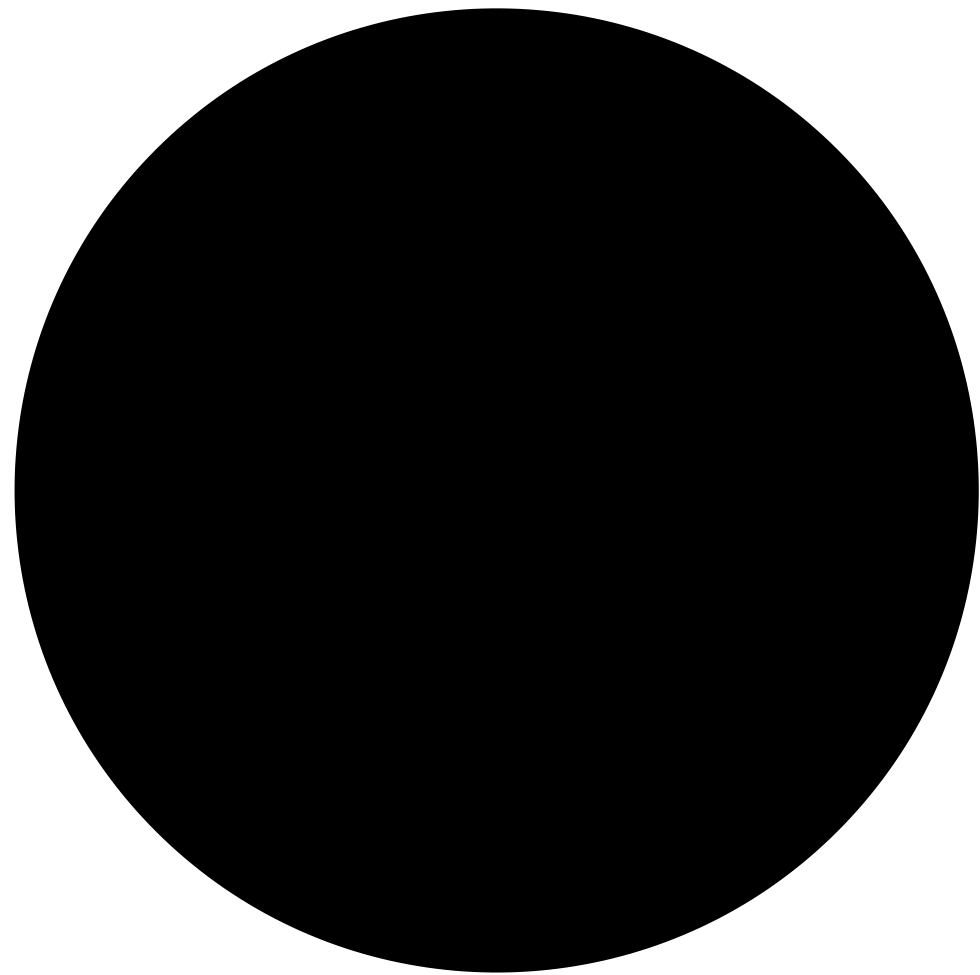
Las principales funciones plásticas del plano están relacionadas con la organización del espacio, su compartimentación, la articulación en diferentes subespacios, la superposición de distintos planos para crear sensación de profundidad...

LA FORMA

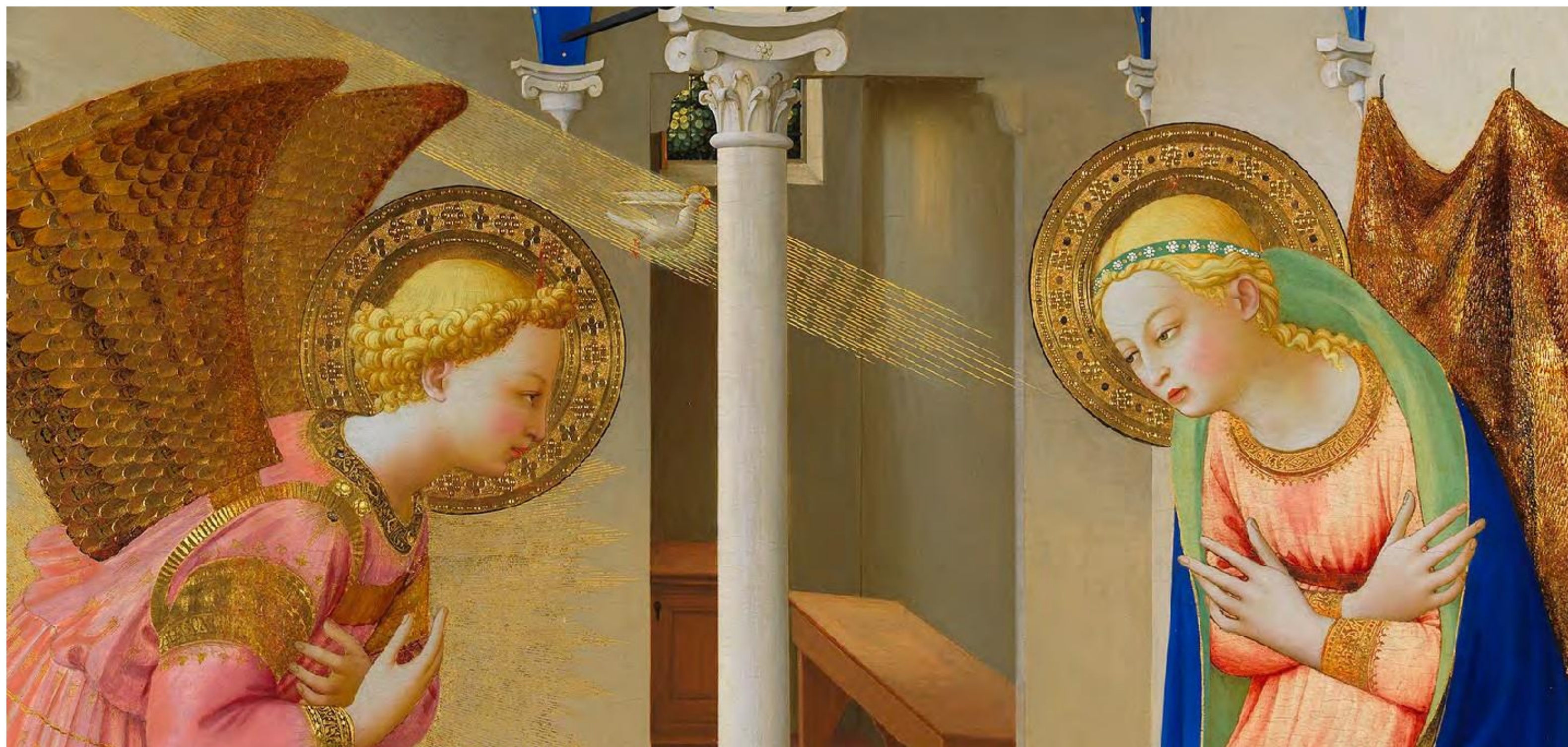

En cuanto a su naturaleza y funciones plásticas, la forma supone una síntesis de todos los elementos del espacio de la imagen, los cuales muchas veces se encierran y se resumen en una forma figurativa.

Las dos formas antagónicas para Kandinsky, son el triángulo y el círculo (los más simples) El primero está asociado con la recta, el segundo con la curva

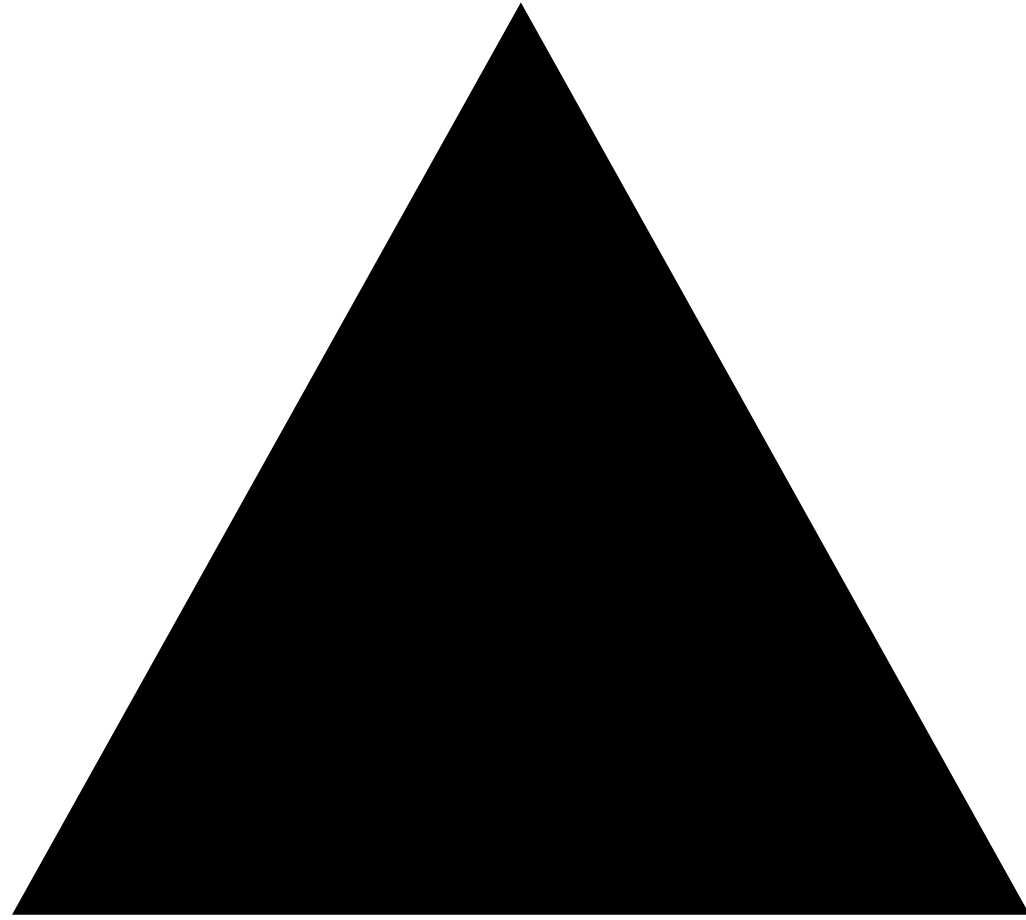

El círculo simboliza el centro, y como el punto, remite a la energía contenida, potencial concentrado.

Anunciación de Fra Angelico

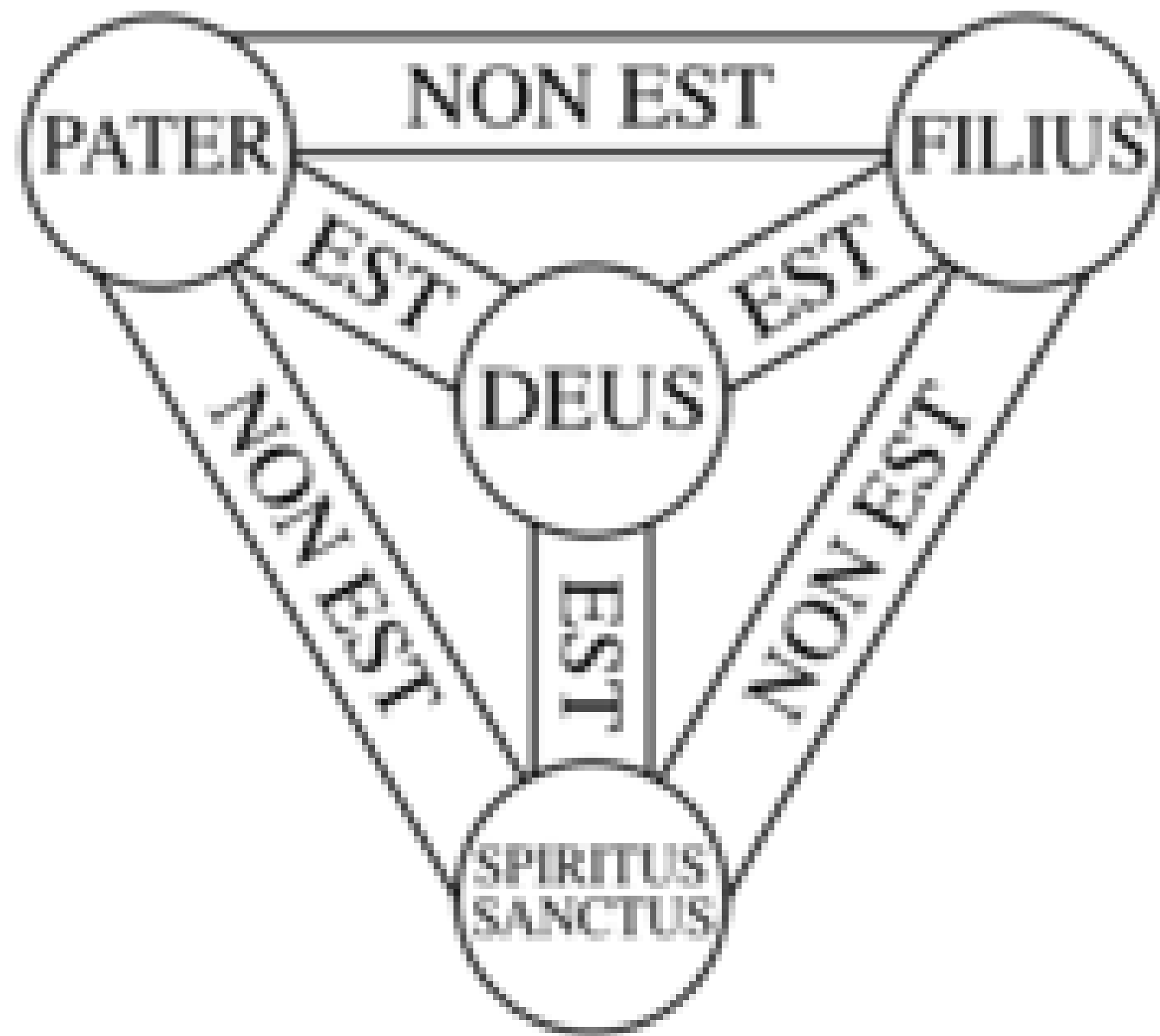
Es la protección: corona, cinturón, anillo, brazalete.

El triángulo es el número 3.

Refleja un orden
intelectual y espiritual

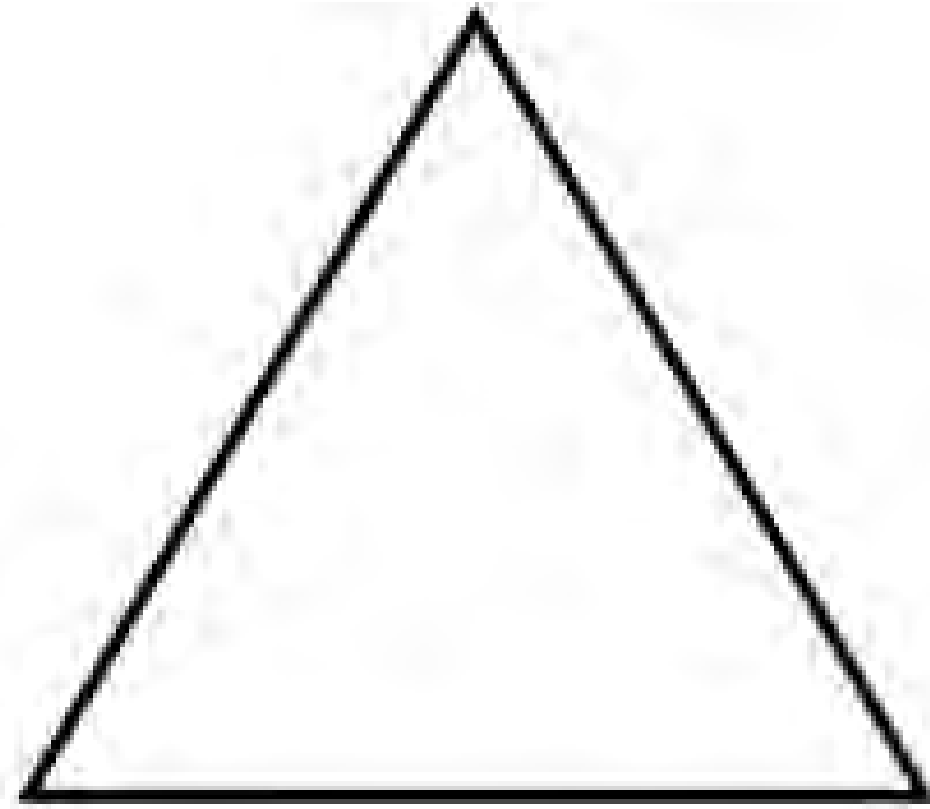
Y simboliza la solución a un conflicto.

Es la disposición interior, la proporción, la armonía y el equilibrio.

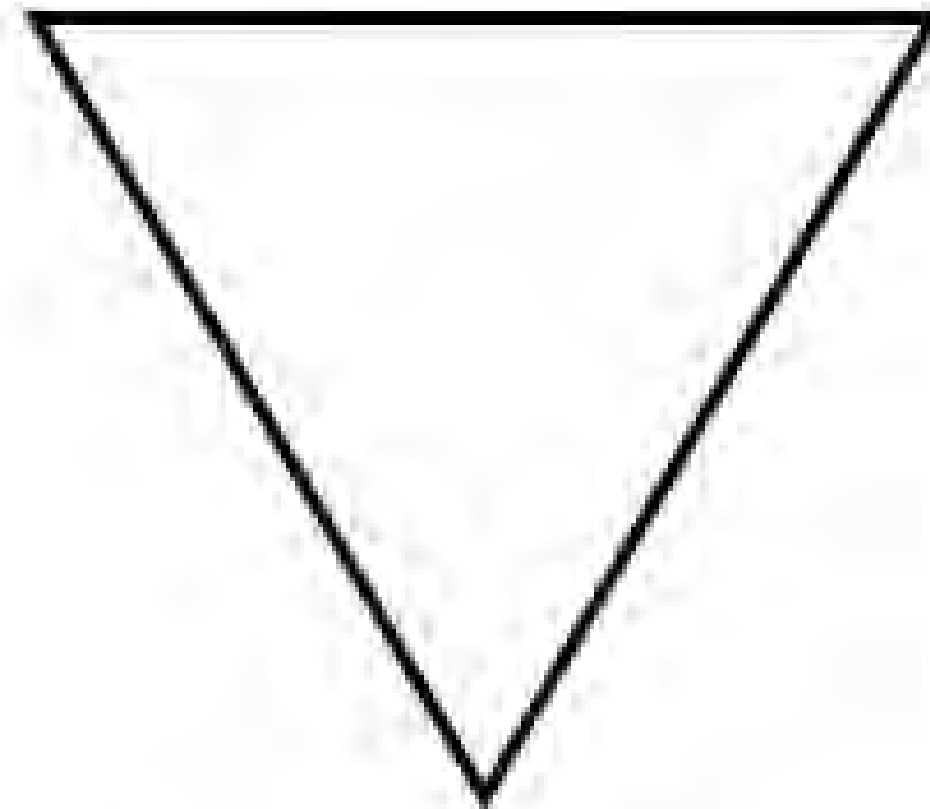

Anónimo de la escuela de Cuzco,
Trinidad trifacial, 1750-1770.
Museo de Arte de Lima

Verticalidad
Movimiento ascendente
Fuego

Horizontalidad
Movimiento descendente
Agua

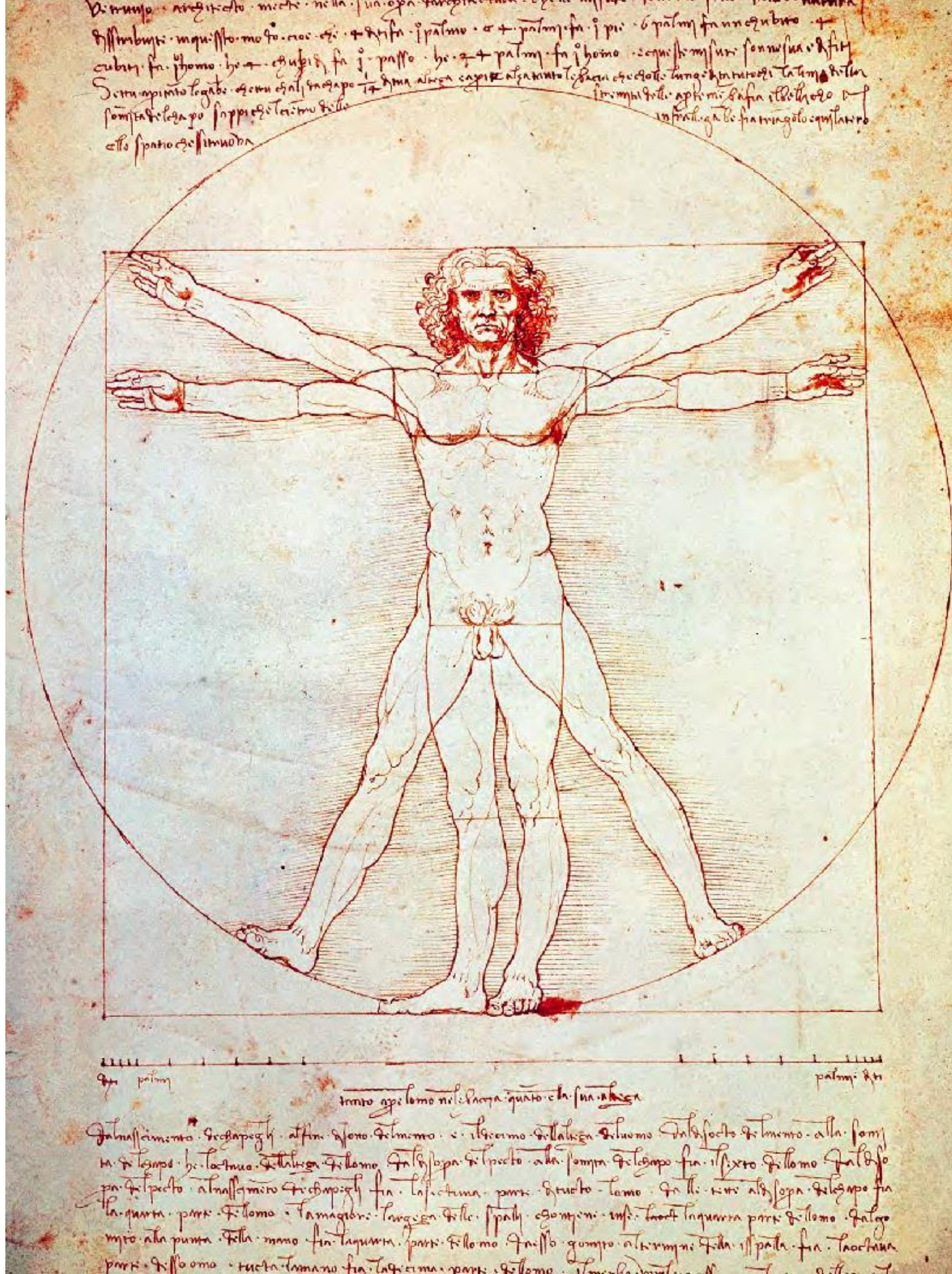

El cuadrado es la forma básica del espacio, y es una forma antidinámica.

Supone orden,
limitación, estabilidad.

“No seas tan cuadrado”. “Tiene la cabeza cuadrada”

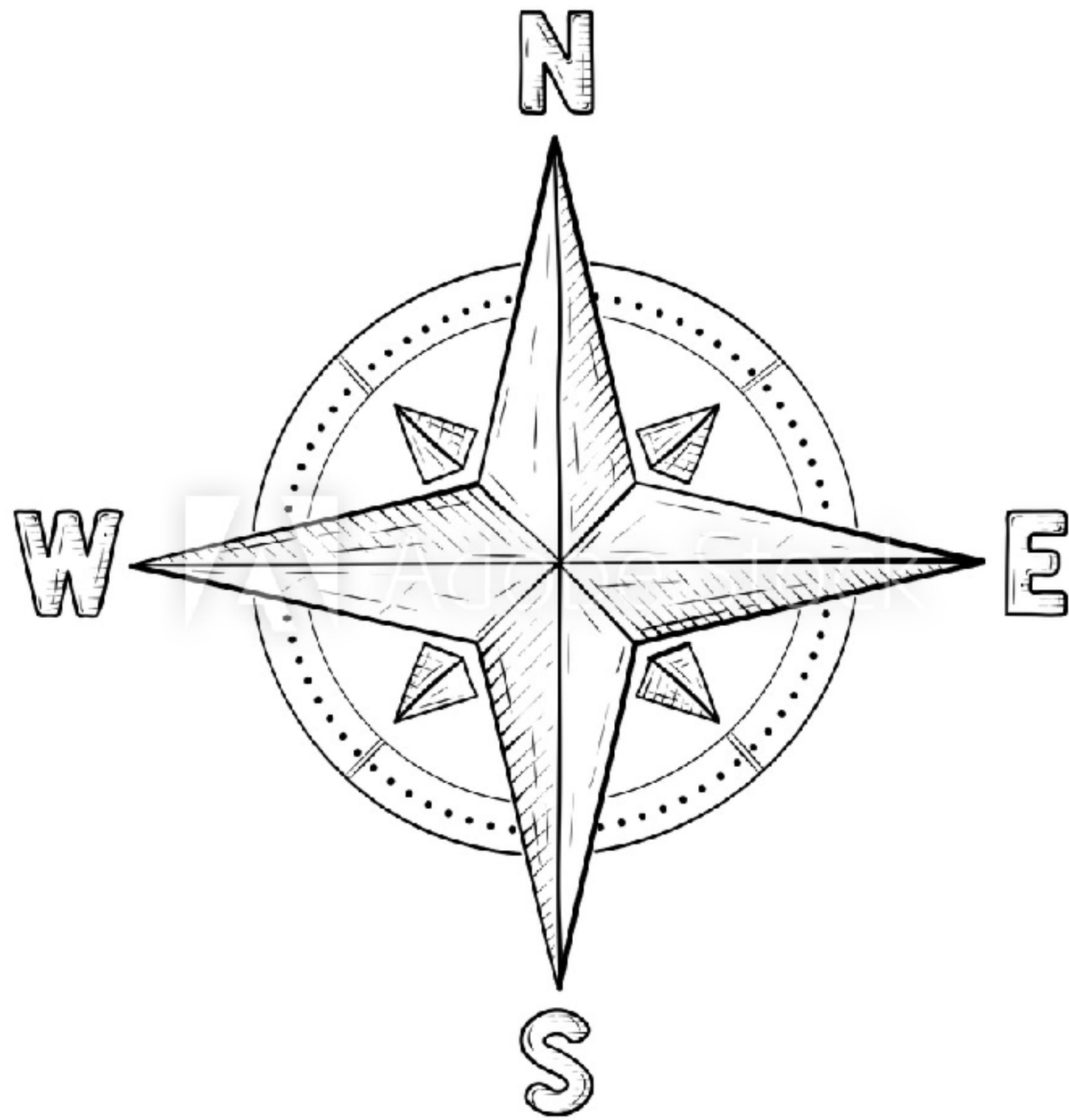

Es sólido, racional, tangible, material. Es el número 4, y es un símbolo totalizador, pleno. Da la idea de universalidad:

4 brazos en la
cruz 4
extremidades

Leonardo da Vinci, *Hombre de Vitruvio*, 1492.

Galleria dell'Accademia, Venezia

4 puntos cardinales

4 vientos

4 rincones del

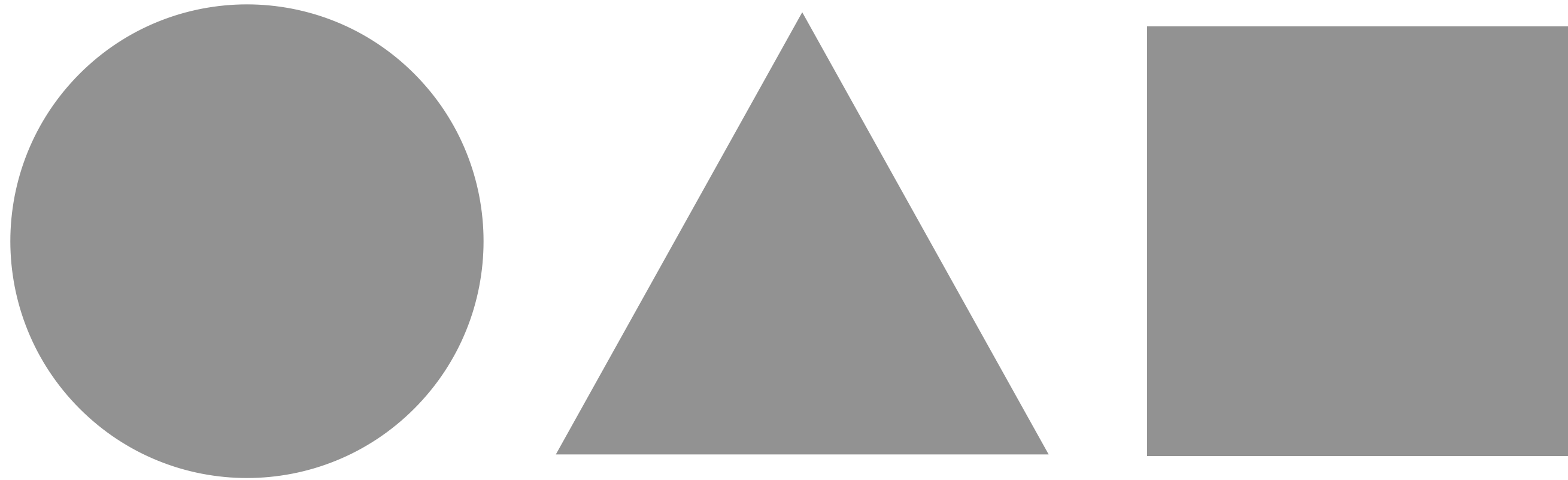
mundo 4 estaciones

4 pilares del universo

4 ríos del paraíso

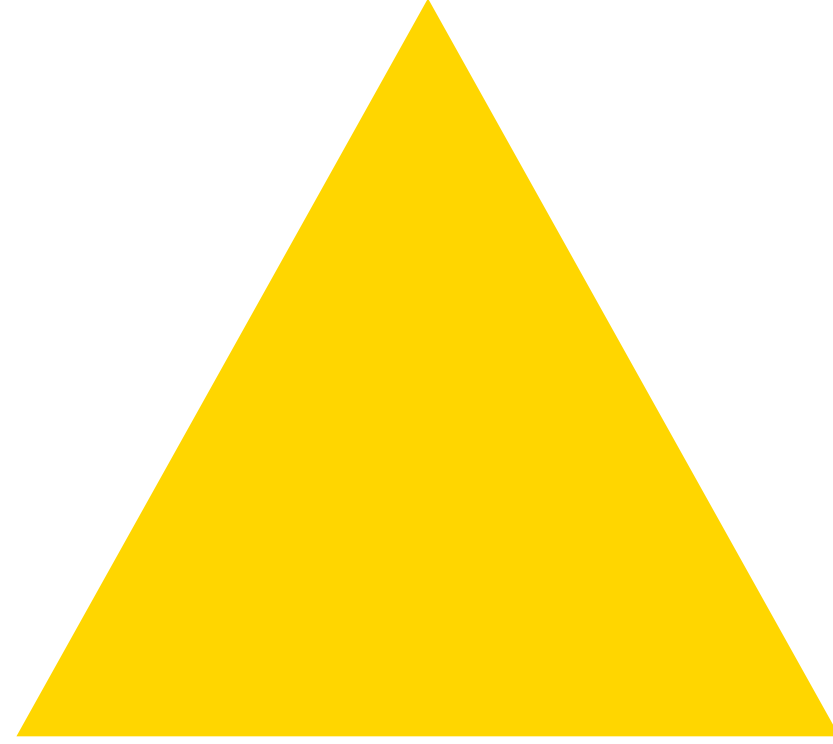
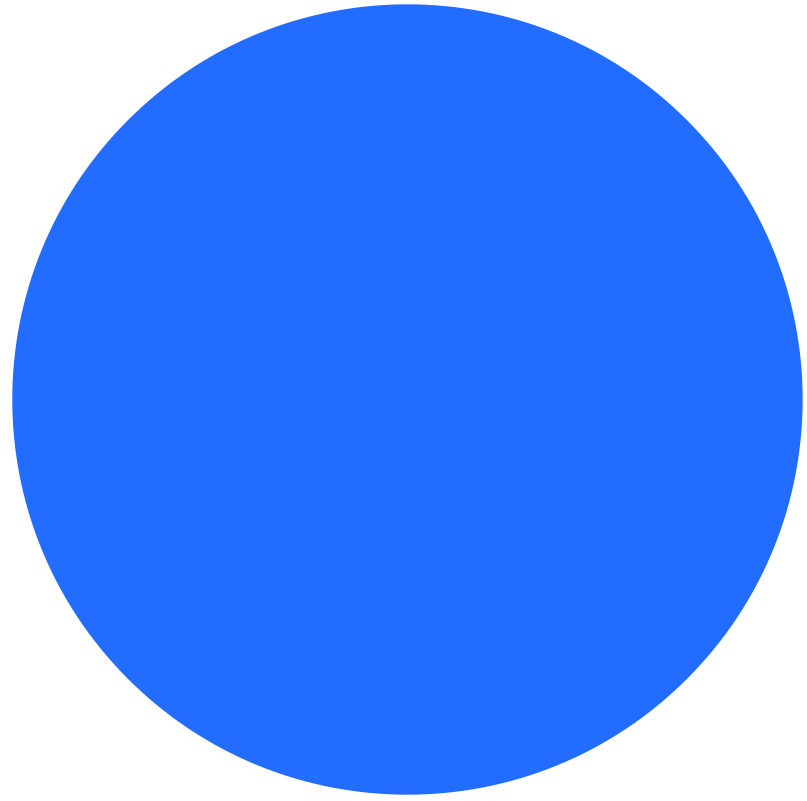
4 evangelistas

4 fases de la Luna

El plano/forma, al ser un elemento superficial (de superficie), estará siempre asociado a otros elementos como el color, de cuya interacción depende el resultado visual y la significación plástica asociada al mismo. Kandinsky asocia cada forma y cada línea con un color.

En 1923, Kandinsky hizo circular un cuestionario en la Bauhaus, pidiendo a los participantes que rellenaran las formas con los colores primarios rojo, amarillo y azul. Esperaba descubrir una correspondencia universal entre la forma y el color.

Kandinsky logró un consenso notable con su cuestionario.

Para Kandinsky, el BLANCO es:

1. Muro sin fin.
2. Todas las posibilidades.
3. Luz máxima, inaudible.
4. Nacimiento.
5. Silencio

Para Kandinsky, el NEGRO es:

1. Agujero sin fondo.
2. Sin salida.
3. Oscuridad absoluta, ausencia de luz.
4. Sonoridad mínima, inaudible.
5. Muerte.
6. Silencio.

Para Kandinsky, el AMARILLO es:

1. Excéntrico.
2. Avanza.
3. Hacia arriba, hacia los límites y más allá: tensión exterior.
4. Explosivo, agresivo, apremiante, fresco, loco.
5. Activo, positivo, concreto (material)
6. Sentido del tacto: áspero, puntiagudo.
7. Sentido del gusto: agrio.
8. Sentido del olfato: penetrante (cebolla, vinagre, ácidos).
9. Sentido del oído: agudo, penetrante.
10. Música: la banda es amarilla; tono agudo.

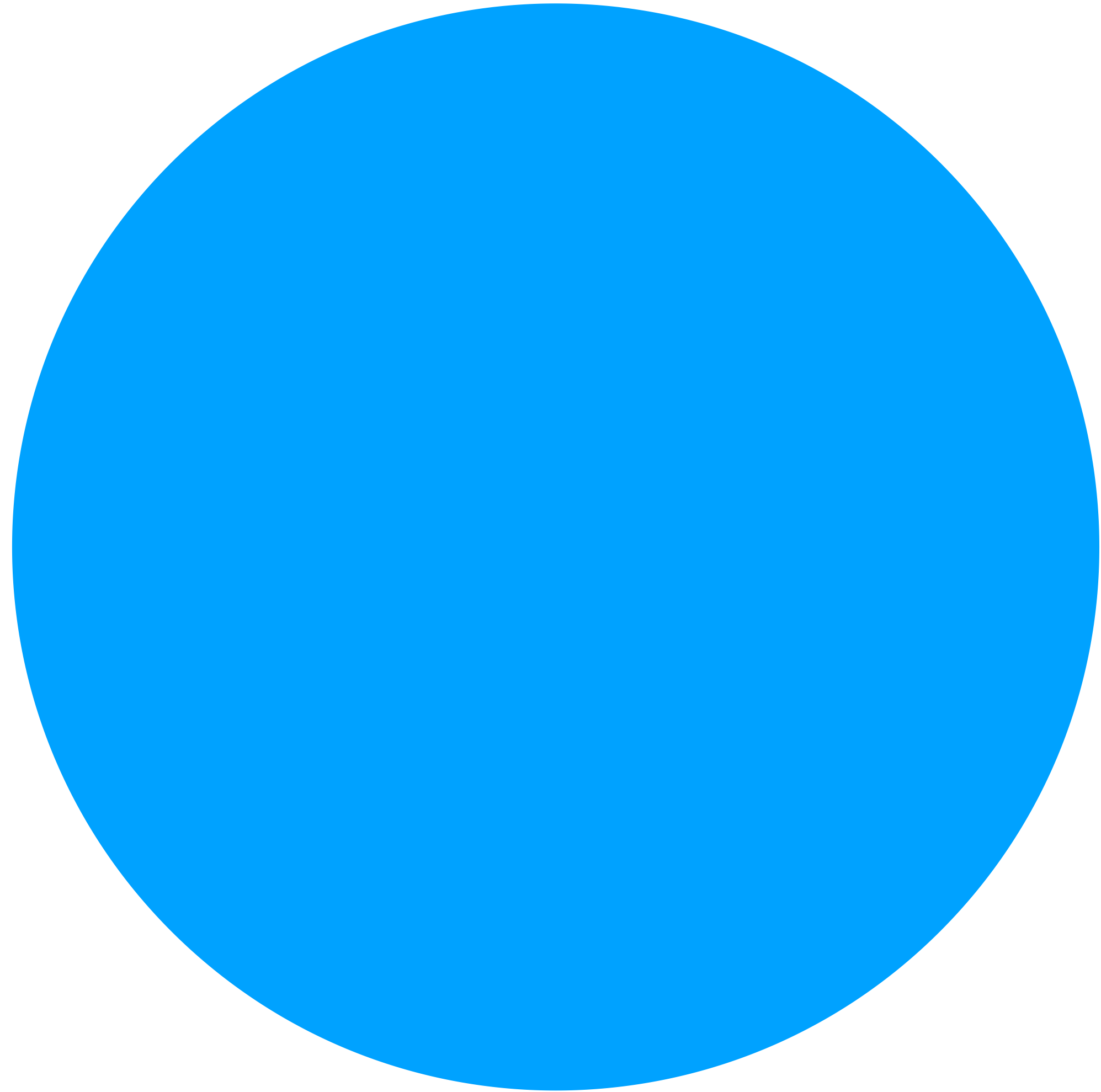
Untitled (Red circle on yellow with spiral)
Franz Ehrlich, 1930

The Minions.
Illumination Entertainment, 2015

Para Kandinsky, el AZUL es:

1. Concéntrico
2. Retrocede.
3. Hacia abajo; introvertido, sin llegar a los límites: tensión interna.
4. Evasivo, apartado, solitario (concha de caracol).
5. Pasivo, negativo, abstracto (inmaterial).
6. Sentido del tacto: blando, sin resistencia.
7. Sentido del gusto: insípido: agua, higos verdes.
8. Sentido del olfato: violeta, rosa.
9. Sentido del oído: grave, ahogado.
10. Música: el órgano es azul (tono profundo).

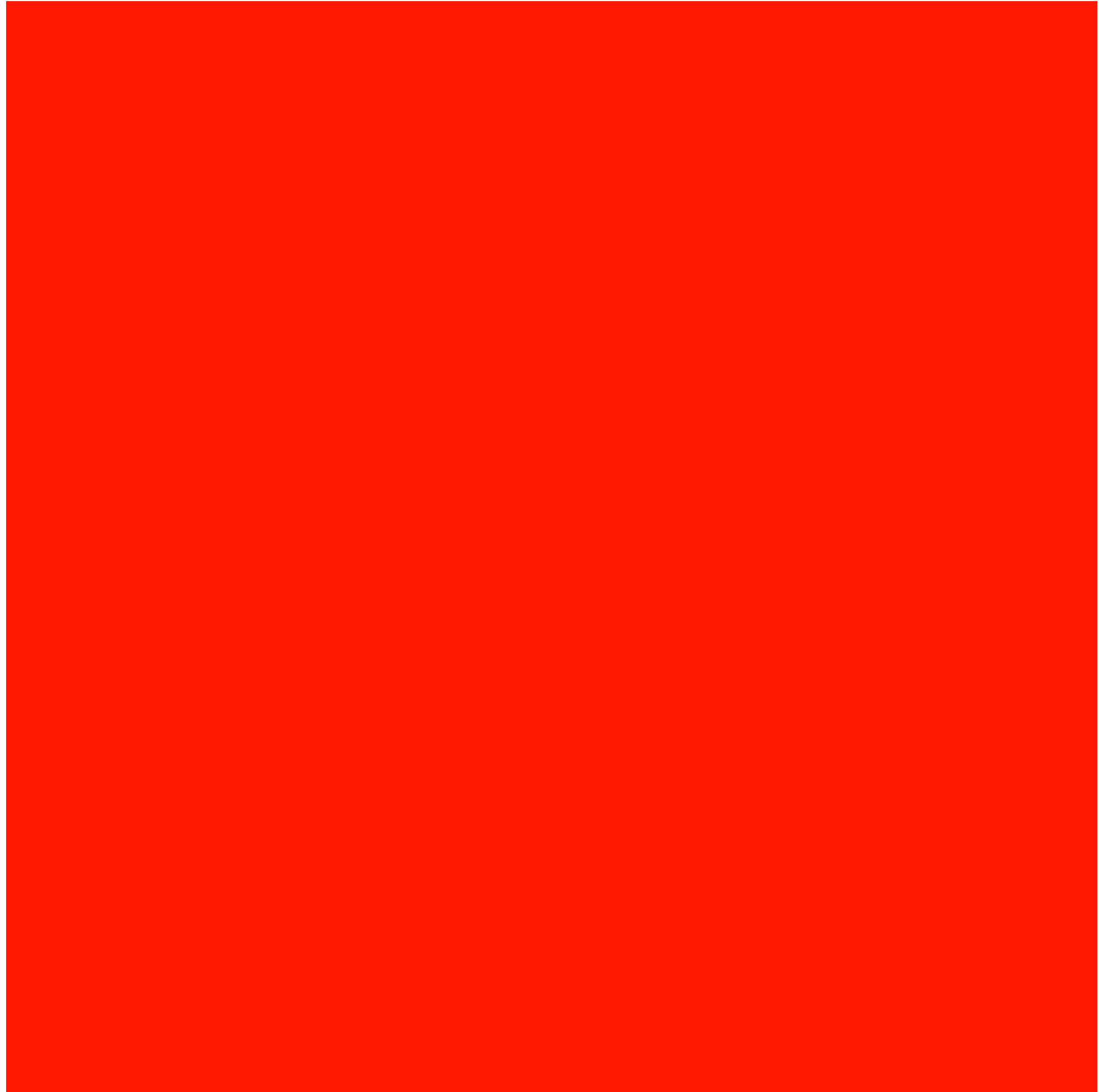
Des pauvres au bord de la mer Pablo Picasso, 1903

Inside Out
Pixar, 2015

El ROJO es:

1. Excitante, ardiente, inquieto
2. Vibrante, pero centrado en sí mismo, poco extrovertido
3. Fuerte, enérgico, impulsivo, decidido.
4. Potente, tenaz
5. Activo, físico, material.
6. Sentido del tacto: rico, aterciopelado
7. Sentido del gusto: intenso, dulce o salado.
8. Sentido del olfato: afrutado, cereza, vino
9. Sentido del oído: insistente, irritante, fuerte.
10. Música: dependiendo del matiz, trompeta o violín

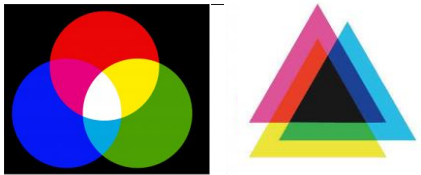
Kandinsky también hace una correspondencia entre el color y los ángulos, en una escala que va desde los ángulos agudos hasta los obtusos. El ángulo agudo es amarillo, y su tono se va volviendo anaranjado a medida que aumenta el ángulo. El ángulo rectángulo es, como el cuadrado, rojo, y va tornando en violeta hasta llegar a los 150° , que es azul. El ángulo de 180° es una línea recta, y por lo tanto es negra.

El amarillo se parece al blanco, y el azul al negro. Entre el blanco y el negro podemos establecer infinitas gradaciones

ELEMENTOS BÁSICOS DA LINGUAXE VISUAL

COR

Luz → ollo → cerebro

PROPIEDADES

Tono

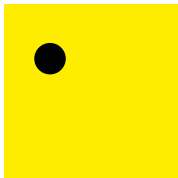
Valor/luminosidade

Saturación

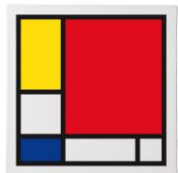
PUNTO

LIÑA

PLANO

TEXTURA

ESPAZO

EQUILIBRIO

ÉNFASE

MOVEMENTO

UNIDADE

RITMO
PATRÓN
REPETICIÓN

VARIEDADE

CONTRASTE