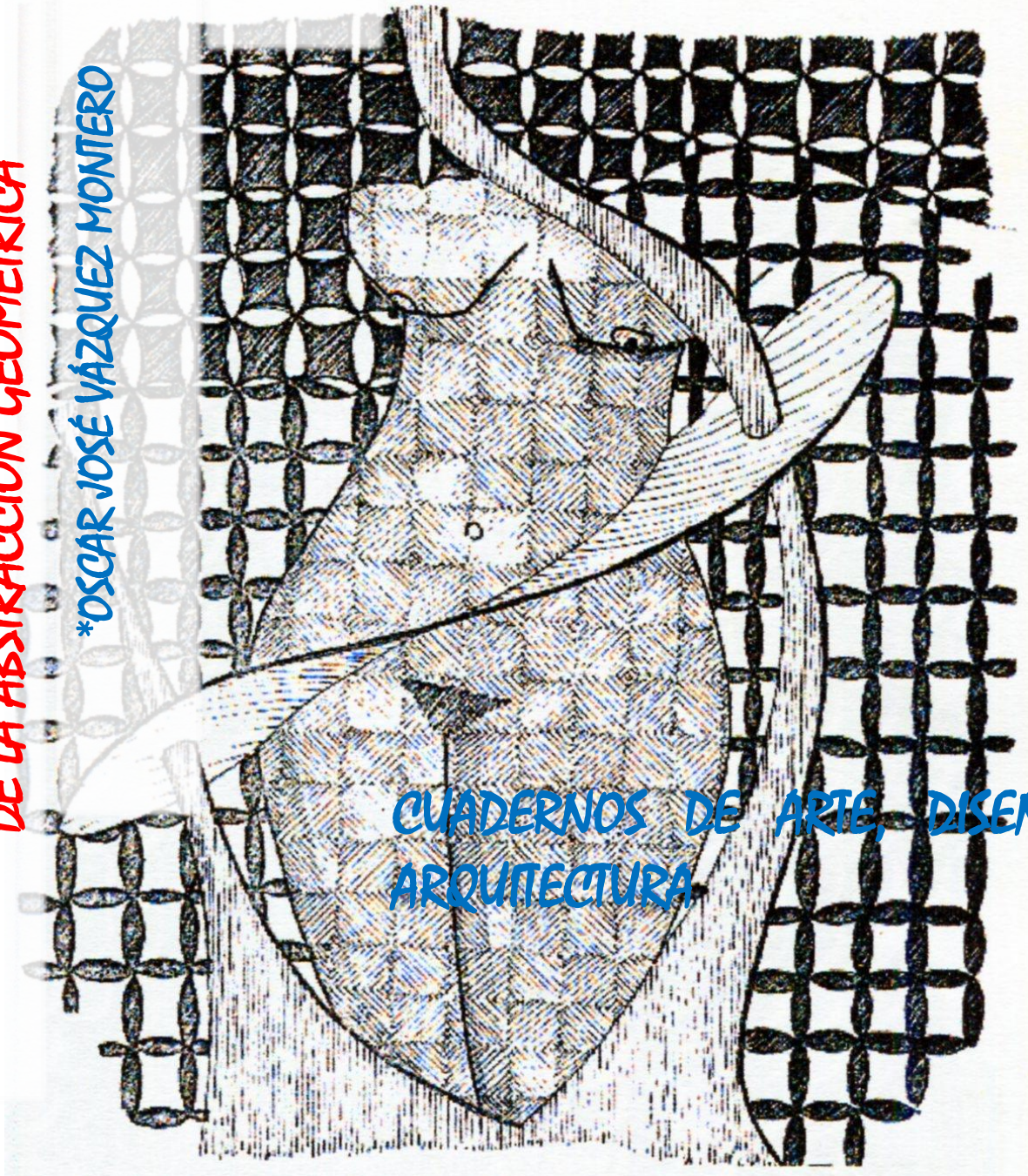

UNA APLICACIÓN METODOLÓGICA BIDIMENSIONAL
DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA

*OSCAR JOSÉ VÁZQUEZ MONTERO

14

CUADERNOS DE ARTE, DISEÑO Y
ARQUITECTURA

*PREMIO AL MÉRITO JUVENIL
CHIAPAS 1994 (ARTES)
METODOLOGÍA

VUELO AL INFINITO

PROPUESTA METODOLÓGICA BASADO EN LOS CONCEPTOS DE WUCIUS WONG

PRESENTACIÓN

EL ARTE ABSTRACTO ES UNA DE LAS EXPRESIONES MÁS ATRACTIVAS Y POLÉMICAS DE LA PINTURA, EN DONDE EL COLOR Y LAS FORMAS SE ENTRELAZAN DE FORMA ARMONIOSA A LOS OJOS DEL ESPECTADOR. SUS ORÍGENES SON TAN ANTIGUOS COMO LA MISMA EXISTENCIA DEL HOMBRE, PARA ELLO BASTA MIRAR EN LA PREHISTORIA Y DESCUBRIR SU PRESENCIA EN ALGUNOS ELEMENTOS DECORATIVOS DE LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES, EN DONDE DESCUBRIMOS EL JUEGO DE LA FORMA GEOMÉTRICA QUE ADORNA EN GRAN PARTE SU ARQUITECTURA Y POR LO TANTO INDISPENSABLE EN LA CULTURA DEL PASADO, COMO EN EL PRESENTE.

EL ARTE ABSTRACTO COMO CORRIENTE ARTÍSTICA LO PODEMOS UBICAR EN EL AÑO DE 1910, EN LA OBRA DE KANDINSKY, DONDE SE APRECIA UN TOTAL RECHAZO DE LO FIGURATIVO, NEGANDO TODA REFERENCIA A NINGÚN SER DE LA NATURALEZA, FUNDAMENTANDO SU PROPUESTA ESTÉTICA EN EL COLOR Y LA FORMA AL MARGEN DE LO REAL Y EXISTENTE, EL CONSTRUCTIVISMO Y EL NEOPLASTICISMO, ESTO RESUMIDO; EN EL EMPLEO DE FORMAS RÍGIDAS Y GEOMÉTRICAS CON EL PREDOMINIO DE LA LÍNEA RECTA, LA AUSENCIA TOTAL DE IMÁGENES DE LA NATURALEZA, REAFIRMANDO EL CONCEPTO DE "CONSTRUCCIÓN" Y NO DE "REPRESENTACIÓN", LA UTILIZACIÓN DE COLORES PUROS Y PLANOS, Y LA IDEA DE QUE EL ARTE ES UNA FUNCIÓN TOTAL MÁS.

HASTA AQUÍ SINTETIZAMOS EL CONCEPTO DEL ARTE ABSTRACTO Y SU PROPUESTA EN LA PINTURA. PERO ¿CUAL ES SU FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA PARA LLEGAR A LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA?, LA MAYORÍA DE LOS LIBROS SE REFIEREN AL ARTE ABSTRACTO COMO UN ENTE HISTÓRICO, HACIENDO REFERENCIA DE SUS GRANDES EXPONENTES DENTRO DE LA PINTURA UNIVERSAL, PERO PASAMOS POR ALTO EL CONOCIMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LLEGAR A ENTENDER ESTA CORRIENTE.

MUCHOS ARTISTAS PLÁSTICOS CREEN QUE LA ABSTRACCIÓN ES UNA MANERA MUY SENCILLA DE HACER ARTE, SIN PREOCUPARSE DE LO FIGURATIVO QUE REQUIERE "MAYOR" ESFUERZO CON RELACIÓN A LO EXISTENTE EN LA NATURALEZA (ESTO QUIERE DECIR: QUE ES MÁS FÁCIL DIBUJAR UN TRIANGULO, UN CUADRADO O UN CÍRCULO QUE DIBUJAR LA FIGURA HUMANA TAL Y COMO ES EN LA REALIDAD) Y POR CONSIGUIENTE LOS ERRORES SERÁN MÁS FÁCILMENTE DETECTABLES, ESTOS PINTORES CONSIDERAN QUE HACER PUNTOS, LÍNEAS Y PLANOS NO SE NECESITAN GRANDES CONOCIMIENTOS DEL DIBUJO, LO QUE DEMUESTRA IGNORANCIA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO, GENERANDO OBRAS COPIADAS Y CARENTES DE PROPUESTAS FUNDAMENTADAS Y POR LO TANTO SIN VALOR QUE APORTAR.

LA INTENCIÓN DE ESTE CUADERNO No.14 ES LA DE PLANTEAR UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA BIDIMENSIONAL DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, UNA GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS NECESARIOS, PARA IDENTIFICAR, CONCEPTUALIZAR Y ELABORAR NUEVAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTE ESTILO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE IDEAS CLARAS Y

SENCILLAS, SIN OLVIDAR QUE LA CREATIVIDAD ACOMPAÑADA DEL CONOCIMIENTO HACE AÚN MÁS ENRIQUECEDOR A LA EXPRESIÓN GRÁFICA.

LOS CONCEPTOS AQUÍ PLANTEADOS SON SOLAMENTE UNA MÍNIMA PARTE DE UN UNIVERSO DE IDEAS DENTRO DEL MUNDO DE LO ABSTRACTO, COMO UNA PROPUESTA ALTERNATIVA MÁS PARA COMPRENDER Y LLEGAR A ESTE FACINANTE AMBIENTE QUE ES EL ARTE ABSTRACTO.

O. J. VÁZQUEZ MONTERO

INTRODUCCIÓN

LAS ESTRATEGIAS COGNOCITIVAS PARA ABORDAR LOS CONTENIDOS DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, DEBEN DE ESTAR BIEN FUNDAMENTADAS, PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE SU SIGNIFICADO. NOS PREGUNTAMOS: ¿QUÉ ES LO QUE TENEMOS QUE CONOCER Y COMO LLEGAR A ESE CONOCIMIENTO?

SOBRE ESTE PRIMER PASO, PLANTEAMOS UNA SERIE DE PUNTOS QUE EL DISEÑADOR DEBE TENER EN CUENTA:

- EL CONOCIMIENTO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA NO ES EXCLUSIVAMENTE DE ORDEN TÉCNICO; ESTO LO PODEMOS ENTENDER, QUE UNO DE LOS PRIMEROS PASOS A ABORDAR SON EL MANEJO DE LOS CONCEPTOS, QUE AYUDARÁ A ESTIMULAR Y A FORTALECER LA CREATIVIDAD MÁS QUE RESOLVER UN PROBLEMA TÉCNICO.
- EL CONOCIMIENTO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA NO PUEDE ABORDARSE DESDE UNA SOLA PERSPECTIVA; PODEMOS DECIR QUE NADIE TIENE LA VERDAD ABSOLUTA, ABORDAR LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA PUEDE SER DE DIFERENTES FORMAS, ACORDE A LOS OBJETIVOS PERSONALES DEL DISEÑADOR.
- LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS, AGENTE INTEGRADOR DEL CONOCIMIENTO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA: LA UNIFICACIÓN DE DIFERENTES CRITERIOS DE DISEÑADORES

(PINTORES, ARQUITECTOS, DIBUJANTES, GRÁFICOS, INDUSTRIALES, ETC.) AYUDARÁ A QUE EXISTA UN PUNTO EN COMÚN PARA PODER EVALUAR LO ABSTRACTO, ANTEPONIÉNDOSE AL GUSTO PERSONAL DE CADA INDIVIDUO. ESTO NO SIGNIFICA EN LO MÁS MÍNIMO CAMBIAR LA MANERA DE PENSAR DE CADA DISEÑADOR, NI MUCHO MENOS ALTERAR LA CAPACIDAD DE EXPERIENCIA PERSONAL Y COGNOCITIVA DEL MISMO, COMO MUCHOS PUEDAN PENSAR HACIÉNDOSE REACIOS A COMPARTIR SUS PUNTOS DE VISTA.

- EL CONOCIMIENTO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA NO PUEDE CONCEPTUARSE DESDE UNA SOLA REFERENCIA DISCIPLINAR: ESTO NOS DICE QUE SUS CONTENIDOS SE DEBEN VER DESDE EL ÁMBITO PSICOLÓGICO, ARTÍSTICO, SOCIAL, PERCEPTUAL, TEÓRICO, PROYECTUAL, DE HABILIDAD Y DISEÑO, ETC. Y TODO AQUELLO QUE ENRIQUEZCA EL CONOCIMIENTO DEL DISEÑADOR Y SU "OBRA".
- LA BITÁCORA, COMO EL ELEMENTO BÁSICO DE LA EXPERIENCIA: ES IMPORTANTE QUE EL DISEÑADOR MANEJE UNA BITÁCORA EN DONDE PLASME TODAS SUS EXPERIENCIAS QUE LE PERMITIRÁ RETROALIMENTAR SU TRABAJO CREATIVO. POR LO GENERAL EN ESTE PUNTO, SON POCOS LOS QUE TIENEN EL CUIDADO DE IR REGISTRANDO TODOS LOS RESULTADOS VIVIDOS DEL TRABAJO PROFESIONAL, COMO UN IMPORTANTE ACERVO DE INFORMACIÓN COGNOCITIVA, QUE GENERARÁN NUEVAS IDEAS QUE MÁS TARDE SERÁN UN VALIOSO APOORTE AL CONOCIMIENTO YA ADQUIRIDO.

- LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO, BASE IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DEL ARTE ABSTRACTO: ES IMPORTANTE TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO A FUTURAS GENERACIONES, SIN QUE ELLO IMPIDA LA BÚSQUEDA PERSONAL, FORTALECIENDO Y UNIFICANDO CRITERIOS Y ENRIQUECIÉNDOLO CON LAS EXPERIENCIAS DE OTROS. EN CASO CONTRARIO SE ACRECENTARÍA EL ERROR AL PENSAR EGOÍSTAMENTE QUE EL CONOCIMIENTO DEBE SER EXCLUSIVO DEL QUE LO TIENE.

COMENTARIO: EL COMPARTIR EL CONOCIMIENTO NO OBLIGA AL DISEÑADOR A DIVULGAR LOS SECRETO PROPIOS DE SU TRABAJO O LOS TRUCOS QUE UTILIZA, SINO DE EXPRESAR SUS PROPIAS EXPERIENCIAS PERSONALES Y EL RESULTADO DE SU BÚSQUEDA.

LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA ESTÁ ENFOCADA DE DOS FORMAS, LA PRIMERA INTUITIVA Y LA SEGUNDA PROPOSITIVA, ESTO QUIERE DECIR, QUE LA PRIMERA ES ESPONTÁNEA SIN UN CONOCIMIENTO PREVIO, SOLO VA ALIMENTADO POR LA CREATIVIDAD Y EL DINAMISMO DEL DISEÑADOR Y LA SEGUNDA, EL MANEJO DEL CONOCIMIENTO CON LA INTENCIÓN DE DAR UN RESULTADO. POR LO CUAL EL PRIMER PASO DE UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA BIDIMENCIONAL DE ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA SERÍA:

- 1- A TRAVÉS DE CONCEPTOS PRIMARIOS DE LA FORMA Y DE EJERCICIOS INTRODUCTORIOS PARA ESTIMULAR A LA PERCEPCIÓN, ESTAS DE MANERA AMENA Y SENCILLA (EL COMO).

- 2- MANEJAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO, PARA PODER ANALIZAR Y OPINAR DE LO QUE SE CREE Y SE PIENSA DE ELLO (EL QUE).
- 3- MANEJAR LOS CONCEPTOS DE EJERCICIOS DE MAYOR COMPLEJIDAD, DE MANERA ADECUADA (EL CUANDO).
- 4- EL MANEJO DE LA RETÍCULA, COMO LA ESTRUCTURA DE APOYO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA.
- 5- EL MANEJO DE LOS CONCEPTOS BIDIMENSIONALES A TRAVÉS DEL COLOR.
- 6- EL MANEJO DEL DIBUJO COMO EXPRESIÓN DE IDEAS Y FORMAS.
- 7- EL MANEJO DE DIVERSAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN.

LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO PUEDEN SER ABORDADOS POR DIFERENTES CAMINOS, PERO LOS OBJETIVOS SIEMPRE CONDUCEN A UN MISMO PUNTO. VEMOS COMO FRANCIS CHING CONDUCE LOS CONOCIMIENTOS DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA AL OBJETO ARQUITECTÓNICO, O COMO EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE LA EDITORIAL SANTILLANA LO CANALIZA AL DISEÑO GRÁFICO, INDUSTRIAL, ARQUITECTÓNICO Y A LA PINTURA, O EN SU CASO EL MISMO WCIUS WONG LO ENFOCA EN EL DISEÑO GENERAL, TANTO EN LO BIDIMENSIONAL COMO EN LO TRIDIMENSIONAL.

LO IMPORTANTE ESTÁ EN LA FORMA ADECUADA DE DAR ESTOS CONOCIMIENTOS, DE FORMA CLARA Y SENCILLA Y CON SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTES.

CAPITULO 1

ELEMENTOS PRIMARIOS DE LA FORMA

LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES

LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES COMO PRIMER PASO DEL DISEÑO ABSTRACTO, ESTAS ESTAN CONFORMADAS POR EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO Y EL VOLUMEN. ESTOS CONCEPTOS TIENEN UNA RELACIÓN DIRECTA CON LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, LO CUAL SERÍA IMPOSIBLE SUSTENTARLA SIN ESTOS CONCEPTOS.

LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA SER COMPRENDIDOS GRÁFICAMENTE, TIENEN QUE RELACIONARSE CON OTROS ELEMENTOS DEL DISEÑO COMO LOS VISUALES, ESTOS ESTÁN CONFORMADOS POR CUATRO PUNTOS: LA FORMA, EL TAMAÑO, EL COLOR Y LA TEXTURA, AMBOS ELEMENTOS TIENEN UN VÍNCULO CON UN TERCER ELEMENTO, EL DE RELACIÓN, CONFORMADO POR LA DIRECCIÓN (RELACIONADA A LA VISTA DEL OBSERVADOR), LA POSICIÓN (RELACIONADA CON RESPECTO A LA OBRA), EL ESPACIO (RELACIONADO AL CONTENIDO DEL DIBUJO, LO OCUPADO O VACÍO), Y LA GRAVEDAD (RELACIONADA A LA PESADEZ O LIVIANDAD, ESTABILIDAD O INESTABILIDAD DE LA OBRA).

ESTOS TRES ELEMENTOS A SU VEZ SE RELACIONAN A UN CUARTO ELEMENTO, LOS PRÁCTICOS QUE ESTÁN CONSTITUIDO POR TRES PUNTOS QUE DETERMINAN EL TRABAJO FINAL DE LA OBRA, LA REPRESENTACIÓN (ABSTRACTA, SEMIABSTRACTA O ESTILIZADA). EL SIGNIFICADO (RELACIONADO AL MENSAJE) Y LA FUNCIÓN (QUE SIGUE UN DETERMINADO PROPÓSITO).

HASTA AQUÍ VEMOS COMO LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES SE VAN COMPLEMENTANDO CON OTROS CONCEPTOS EN LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO ARTÍSTICO.

PARA IR ENTENDIENDO ENTONCES ESTA EVOLUCIÓN INICIAMOS CON LA PRIMERA PREGUNTA ¿QUÉ ES EL PUNTO?:

EL PUNTO:

WONG LO DEFINE COMO UN ELEMENTO QUE INDICA POSICIÓN, QUE NO TIENE NI LARGO NI ANCHO, POR LO CUAL NO OCUPA UNA ZONA DEL ESPACIO, ES EL PRINCIPIO Y FIN DE UNA LÍNEA O LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA O PUEDE SER LA INTERSECCIÓN DE DOS O MÁS LÍNEAS QUE SE CRUZAN.

WONG WUCIUS "FUNDAMENTOS DEL DISEÑO BI - TRIDIMENSIONAL" (ELEMENTOS CONCEPTUALES).

GUSTAVO GILI, BARCELONA, ESPAÑA.

COMENTARIO: SE DEBE DE IR ENTENDIENDO QUE A PESAR DE LA APARENTE SIMPLEZA DEL CONCEPTO, ESTE ADQUIERE FORMA CUANDO SE HACE VISIBLE, A ESTO NOS REFERIMOS QUE UN PUNTO SOBRE EL PAPEL ADQUIERE UNA FORMA DETERMINADA, TANTO EN TAMAÑO, COLOR O TEXTURA, POR LO CUAL UN PUNTO GRAFICAMENTE SE DEFINE COMO UN ELEMENTO PEQUEÑO Y SIMPLE PERO CON FORMA.

LA DIVERSIDAD DE FORMAS QUE EL PUNTO PUEDE TENER SON INFINITAS:

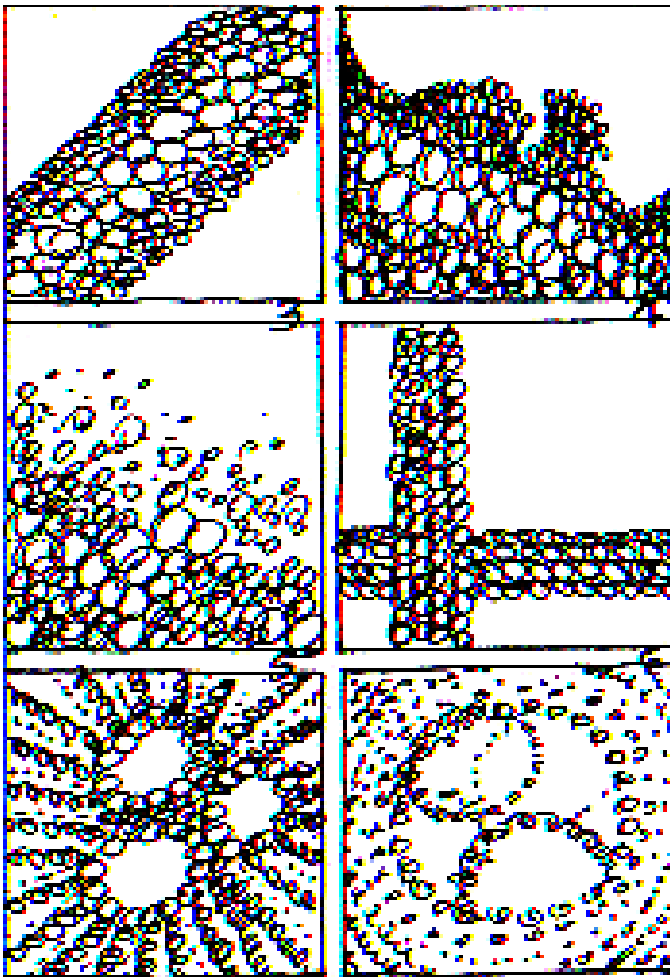
* # 0 ° , . % & () + ETC.

SE PLANTEA AL PUNTO A TRAVÉS DE UNA SERIE DE EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN BÁSICA, COMO LA DIAGONAL. ONDULADA, LIBRE, HORIZONTAL, RADIAL, CIRCULAR, ETC.

EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE LA EDITORIAL SANTILLANA, PLANTEA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA FORMA DEL PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO COMO EL PRIMER PASO DEL DISEÑO Y LAS POSIBILIDADES INFINITAS DE SU COMPOSICIÓN.

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO.
TOMOS 1, 2, 3 Y 4

EDITORIAL SANTILLANA, MADRID,
ESPAÑA.

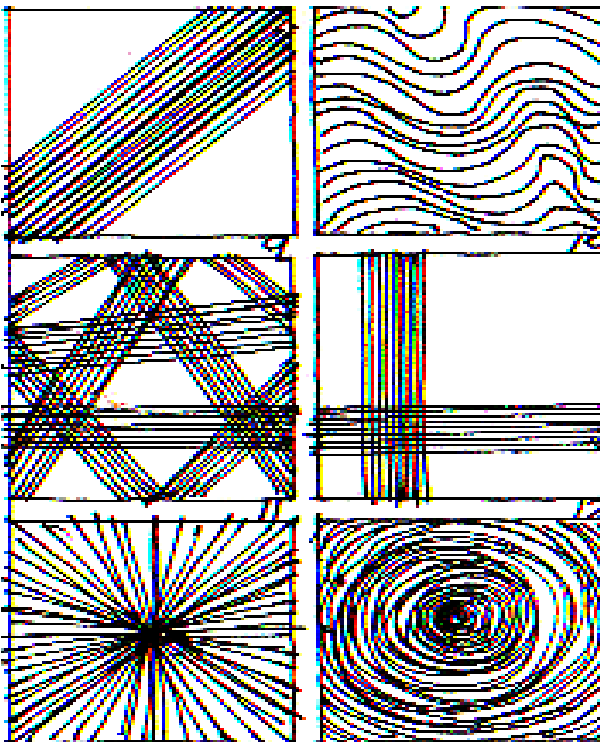
EJEMPLO DE EJERCICIOS
CON EL PUNTO Y SUS
DIFERENTES TIPOS DE
COMPOSICIÓN.

LA LÍNEA:

WONG LA LÍNEA ES UN PUNTO QUE SE MUEVE, GENERANDO EN SU RECORRIDO UNA LÍNEA. LA LÍNEA TIENE LARGO PERO NO ANCHO, TIENE POSICIÓN Y DIRECCIÓN Y ESTÁ CONFIGURADA TAMBIÉN POR UNA SERIE DE PUNTOS.

EL DISEÑADOR COMPRENDERÁ QUE CONFORME EL CONCEPTO SE VAYA HACIENDO MÁS COMPLEJO, MAYOR ES LA RIQUEZA GRÁFICA EN SU REPRESENTACIÓN. POR LO CUAL LA LÍNEA PUEDE SER DE MUCHAS FORMAS:

RECTAS, CIRCULARES, QUEBRADAS, ONDULADAS, IRREGULARES, DOBLE, GRUESA Y DELGADA, DE EXTREMOS REDONDEADOS Y/ O BISELADOS, MIXTAS, CONCEPTUAL, ETC.

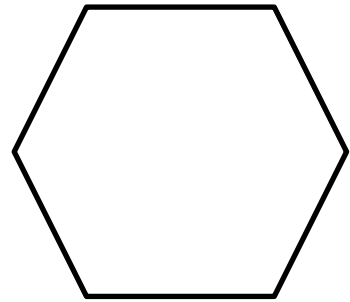
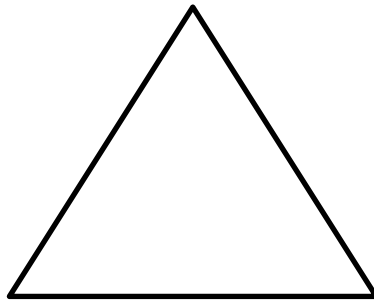
EJEMPLO DE EJERCICIOS CON LA LÍNEA Y SUS DIFERENTES TIPOS DE COMPOSICIÓN.

EL PLANO:

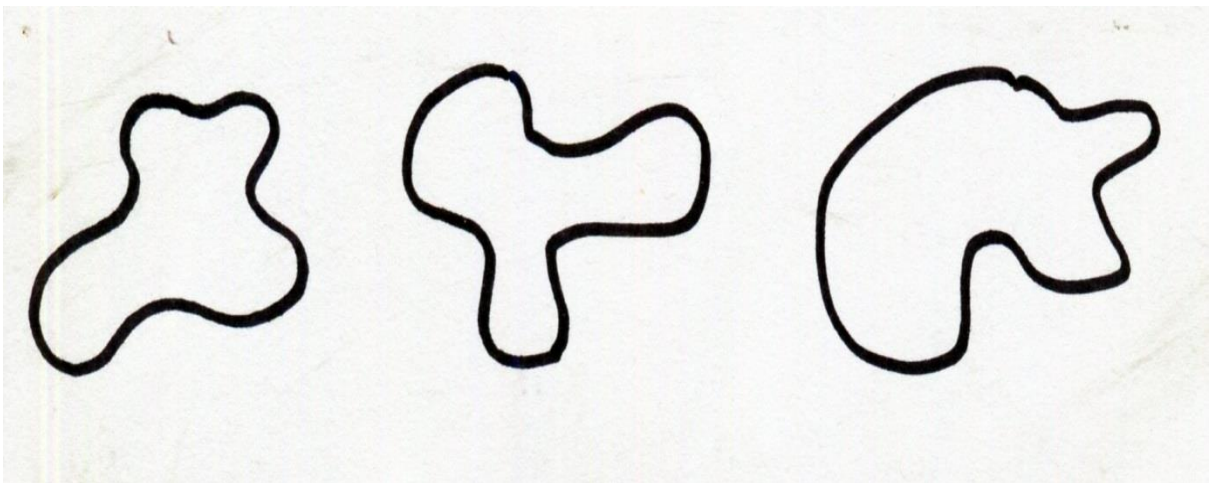
WONG EL RECORRIDO DE UNA LÍNEA EN MOVIMIENTO (EN UNA DIRECCIÓN DISTINTA A LA SUYA INTRÍNSECA) QUE SE UNE Y SE CONVIERTE EN UN PLANO, UN PLANO TIENE ANCHO Y LARGO PERO NO GROSOR. TIENE POSICIÓN Y DIRECCIÓN. ESTÁ DELIMITADO POR LÍNEAS. LA CONJUNCIÓN DE VARIOS PLANOS CREAN AL VOLUMEN.

HAY DIFERENTES FORMAS DE PLANOS:

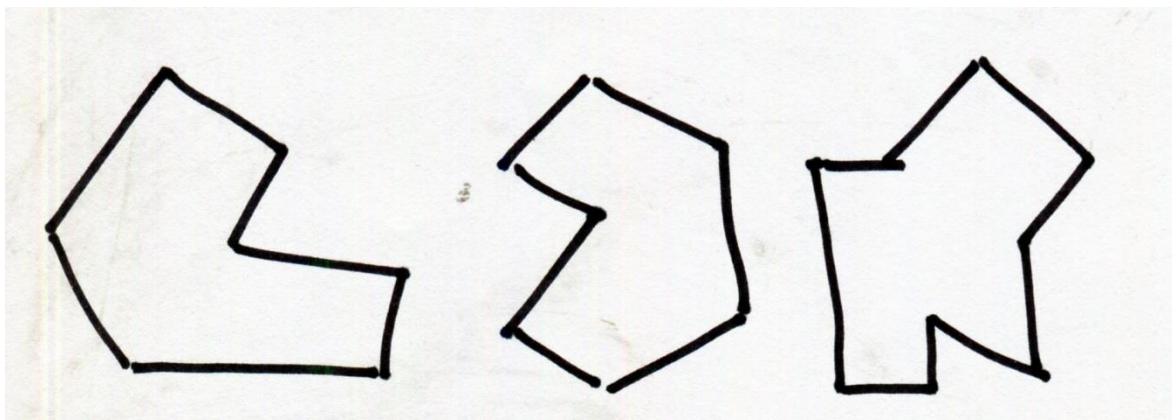
LAS GEOMÉTRICAS O MATEMÁTICAS (CARACTERÍSTICAS EXACTAS).

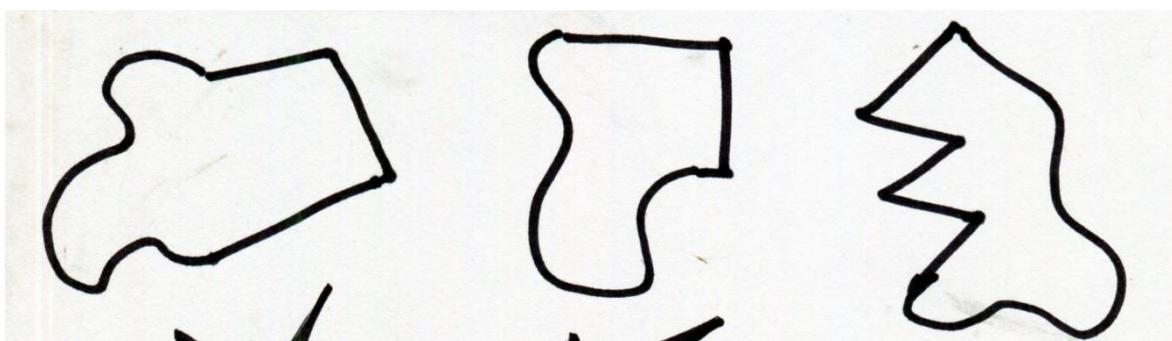
LAS ORGÁNICAS (CURVAS LIBRES, SUELTAS Y FLUIDAS, CON MUCHO MOVIMIENTO).

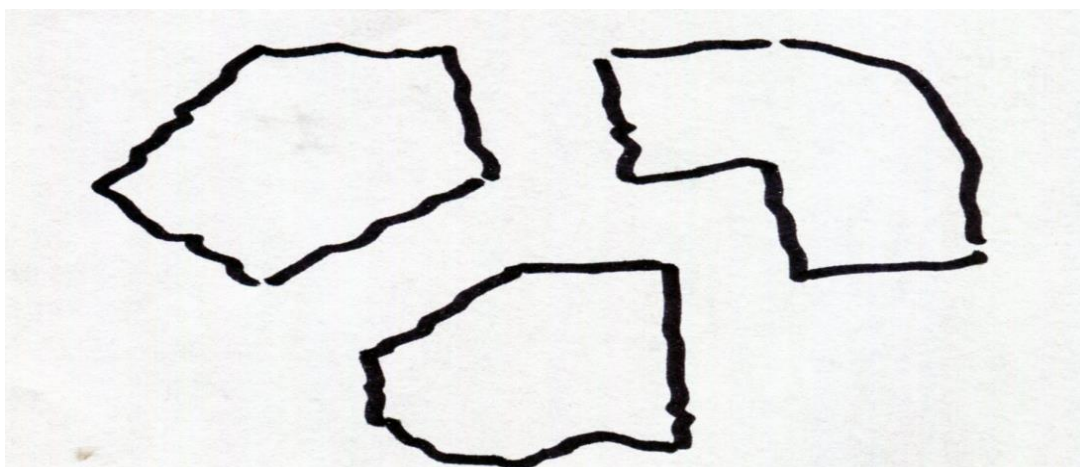
LAS RECTILÍNEAS (PLANOS DELIMITADOS POR LÍNEAS RECTAS DE MANERA NO MATEMÁTICAS, LÍNEAS QUEBRANTADAS).

LAS IRREGULARES (DELIMITADA POR LÍNEAS RECTAS Y CURVAS NO MATEMÁTICAS).

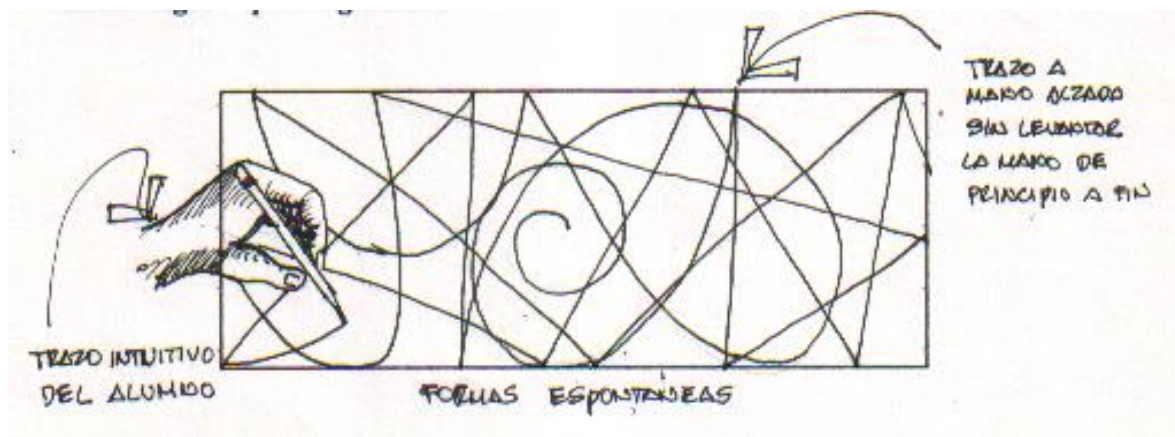
LAS MANUSCRITA (CALIGRÁFICAS, HECHAS A MANO ALZADA).

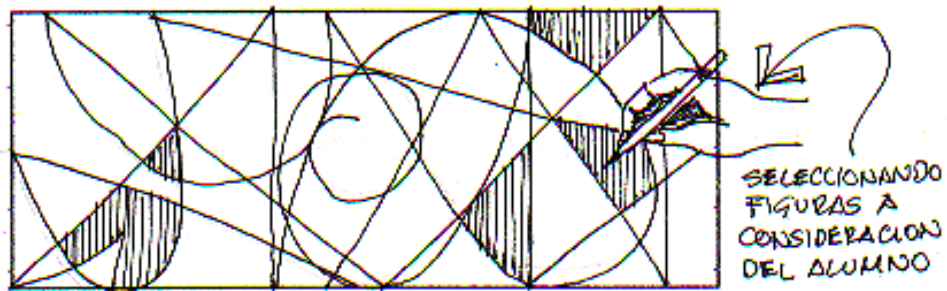
LAS ACCIDENTADAS (SON LAS ORIGINADAS POR MANCHAS Y/O ACCIDENTES).

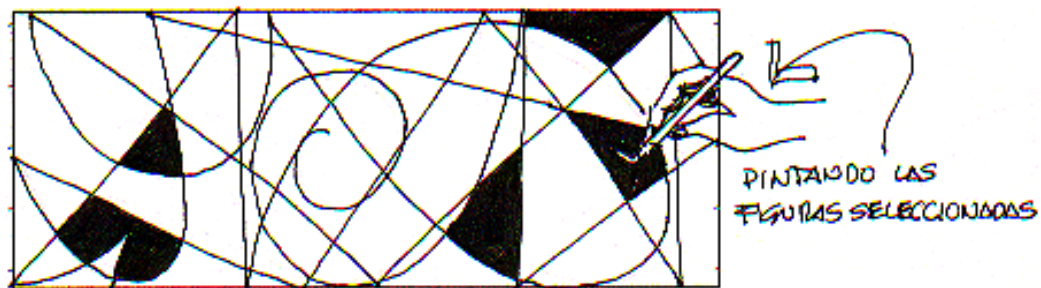
SE CONCEBE EL EJERCICIO DE FORMA INTUITIVA, SE SOLTARÁ LA MANO SOBRE EL PAPEL DE MANERA LIBRE, SIN PENSAR EN EL TRAZO, GENERANDO CON ELLO UNA SERIE DE LÍNEAS Y PLANOS, DE LAS CUALES SE ANALIZARÁ Y SE ESCOGERÁN AQUELLOS PLANOS QUE SEAN IMPORTANTES VISUALMENTE, RELLENANDOSE CON TINTA NEGRA.

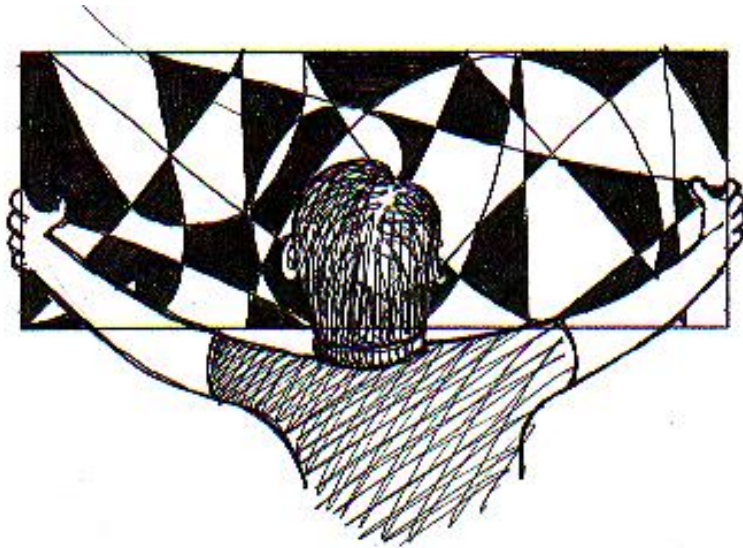
SE MARCA LOS PLANOS ELEGIDOS DE MANERA INTUITIVA CON TEXTURA, SE ANALIZA UNA VEZ MÁS LAS FORMAS ESCOGIDAS PARA VER HACIA DONDE VA LA COMPOSICIÓN GENERAL.

LOS ESPACIOS TEXTURIZADOS SE RELLENAN TOTALMENTE DE TINTA NEGRA.

AL TÉRMINO DEL EJERCICIO SE VE LOS RESULTADOS Y SE HACEN LOS COMENTARIOS DE LO OBTENIDO VISUALMENTE, COMO EL PRIMER PASO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA. NO OLVIDAR LA BITÁCORA PARA REGISTRAR LAS PERCEPCIONES BUENOS O MALAS DEL RESULTADO GENERADO, LAS DUDAS SE REGISTRAN PARA HACER POSTERIORMENTE UNA AUTOEVALUACIÓN.

MAGER "UN TRABAJO CUALQUIERA, SE REALIZA EFICIENTEMENTE CUANDO SE ANALIZA EL PROBLEMA, SE DECIDE CON EXACTITUD LOS RESULTADOS QUE SE PRETENDE OBTENER; SE ELIGE Y SE OPERA CON LA HERRAMIENTA MÁS APROPIADA AL RESULTADO DESEADO Y SE COMPRUEBAN LOS RESULTADOS QUE EN VERDAD SE HAN LOGRADO".

CAPITULO 2

LA RETÍCULA COMO ESTRUCTURA BIDIMENSIONAL

CAMBIO DE TAMAÑO Y PROPORCIÓN

LA RETÍCULA DENTRO DEL DISEÑO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, ES LA ESTRUCTURA QUE LA SUSTENTA Y QUE PERMITE AL DISEÑADOR GENERAR UNA SERIE DE EFECTOS VISUALES, QUE VAN DESDE EL JUEGO DE LA PROFUNDIDAD, LA TEXTURA, EL MOVIMIENTO, LA CURVATURA, LA REFLEXIÓN, EL DESLIZAMIENTO, ETC. QUE CONVERTIRÁN AL TRABAJO EN UNA GAMA DE DIFERENTES PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS EN EL QUEHACER ARTÍSTICO.

A TRAVÉS DE ESTA RETÍCULA SE PLANTEAN CIENTOS DE POSIBILIDADES CREATIVAS, SOLO CON ALTERAR LIGERAMENTE LA ESTRUCTURA BIDIMENSIONAL (RETÍCULA), POR ELLO ES IMPORTANTE CONOCER CUALES SON ESAS ESTRUCTURAS RETICULARES.

LA PRIMERA DE ELLAS ES LA ESTRUCTURA SIMPLE, LA MÁS COMÚN Y LA MÁS USADA (VER FIG. 1), A PARTIR DE ESA ESTRUCTURA HAREMOS CAMBIOS ABRIENDO Y CERRANDO LAS CELDAS DE MANERA HORIZONTAL Y VERTICAL, PARA GENERAR EFECTOS, LA CUAL LLAMAREMOS CAMBIO DE TAMAÑO Y PROPORCIÓN (VER FIG. 2).

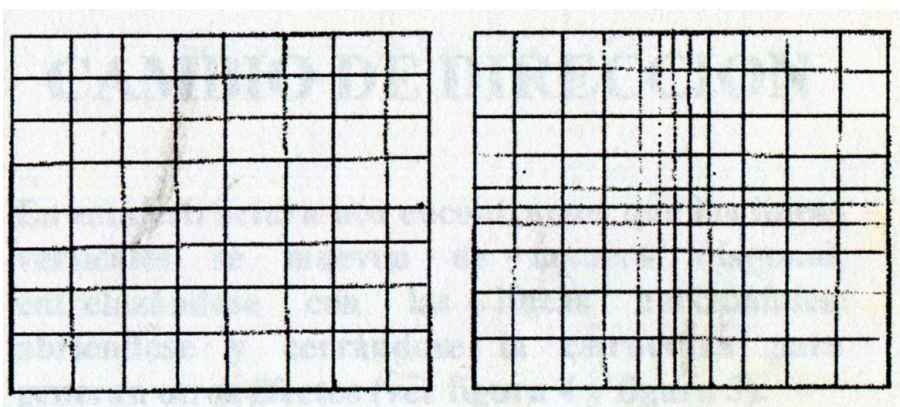

FIGURA 1

IZQUIERDA

FIGURA 2

DERECHA

A CONTINUACIÓN SE INSERTARÁ UNA FIGURA DENTRO DE CADA CUADRO DE LA CUADRÍCULA, ESTE SE DEFORMARÁ DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA, GENERANDO LOS EFECTOS ANTERIORMENTE COMENTADOS (VER FIG. 3 Y 4).

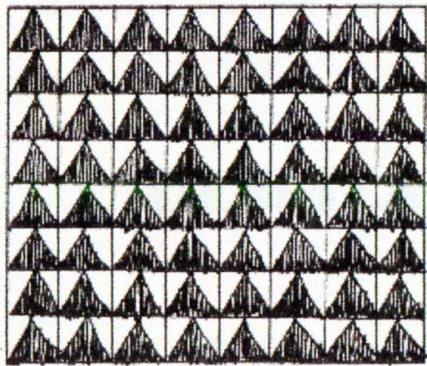

FIGURA 3

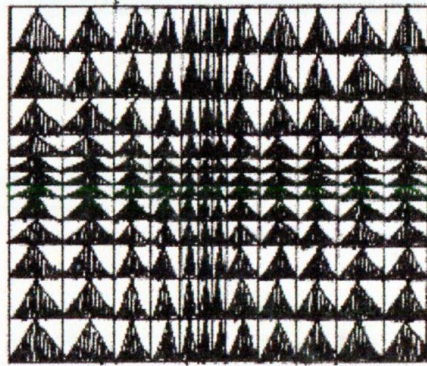

FIGURA 4

CAMBIO DE DIRECCIÓN

EN ESTA ESTRUCTURA NOS ENCONTRAMOS QUE LAS LÍNEAS VERTICALES SE MUEVEN DE MANERA DIAGONAL, ENTRELAZÁNDOSE CON LAS LÍNEAS HORIZONTALES, ABRIENDO Y CERRANDO PARA GENERAR OTROS EFECTOS (VER FIG. 5).

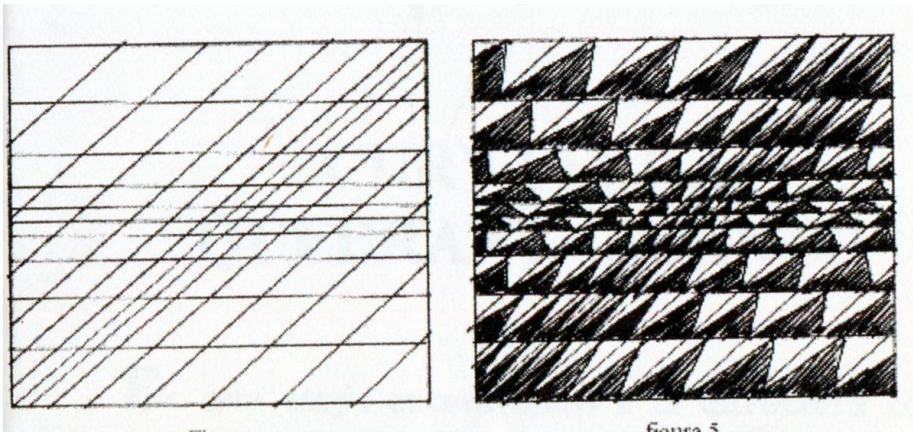

FIGURA 5

DESLIZAMIENTO

EN ESTA ESTRUCTURA VEMOS QUE EL ENREJADSO SE MUEVE DE MANERA HORIZONTAL GENERANDO UN MOVIMIENTO DESFASADO (VER FIG. 6)

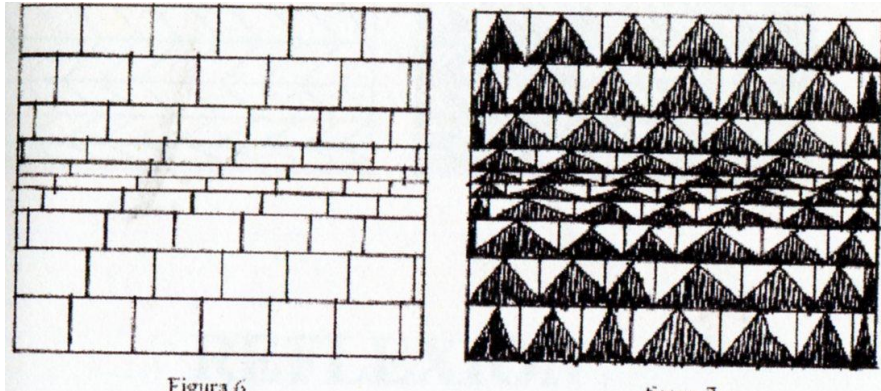

FIGURA 6

CURVATURA, QUEBRANTAMIENTO

COMO SU NOMBRE LO DICE, LA ESTRUCTURA TIENE QUIEBRES (LÍNEAS VERTICALES) Y CON UNA REDUCCIÓN INFERIOR DE LA RETÍCULA (LÍNEAS HORIZONTALES) QUE NOS PERMITE GENERAR UNA REDUCCIÓN HACIA ABAJO (VER FIG. 7).

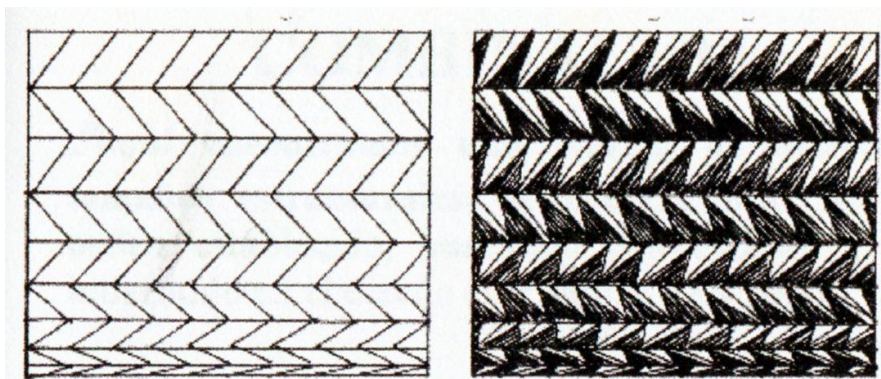

FIGURA 7

REFLEXIÓN

EN EL CASO DE LA REFLEXIÓN SE MANTIENE EL QUEBRANTAMIENTO ESTRUCTURAL CON LA VARIANTE DE QUE LAS LÍNEAS VERTICALES SE VAN CERRANDO AL CENTRO SIN QUE LAS HORIZONTALES SE MUEVAN O SE QUIEBREN (VER FIG. 8).

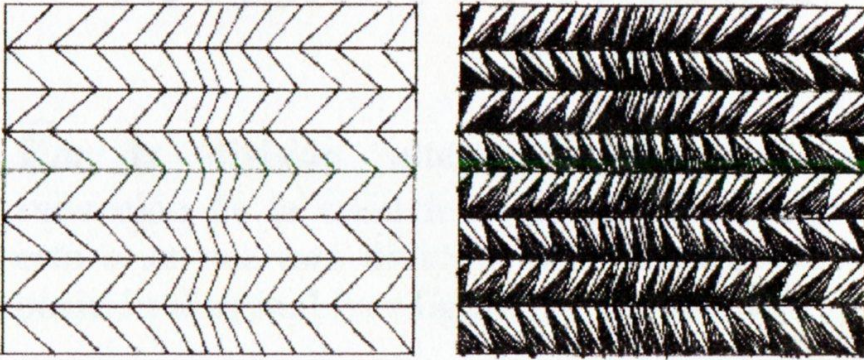

FIGURA 8

COMBINACIÓN

AQUÍ ENCONTRAMOS UNA COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CELDAS, DE FORMA LIBRE SIN UN ORDEN ESTABLECIDO, BUSCANDO UN EFECTO INDEFINIDO (VER FIG. 9).

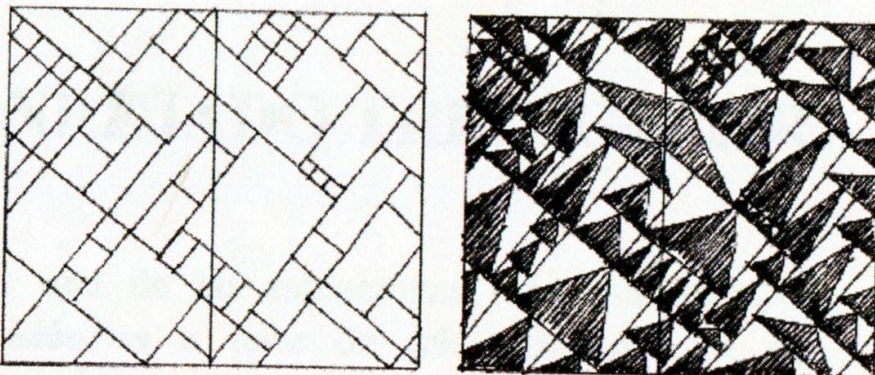

FIGURA 9

DIVISIÓN ULTERIOR

EN LA DIVISIÓN ULTERIOR ENCONTRAMOS UNA REDUCCIÓN DE LA CUADRÍCULA EN SU PARTE INFERIOR, ESTA A SU VEZ ESTÁ DIVIDIDA POR LÍNEAS CURVAS DE POSICIÓN DIAGONAL (VER FIG. 10).

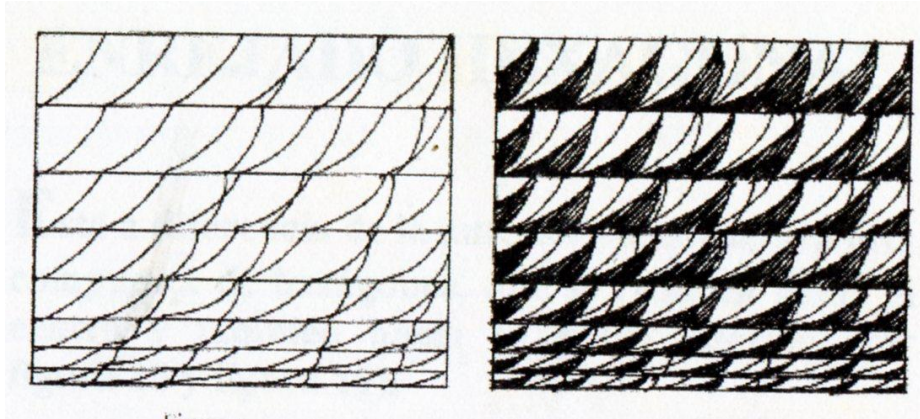

FIGURA 10

ENREJADO TRIANGULAR

ES UNA DE LAS ESTRUCTURAS MÁS COMPLEJAS, SU DIVISIÓN ES A BASE DE TRIÁNGULOS QUE SE VAN CERRANDO EN SU CENTRO, A SU VEZ SE CONTRAPONEN SOBRE LAS LÍNEAS HORIZONTALES QUE SE CIERRAN EN SU PARTE INFERIOR (VER FIG. 11).

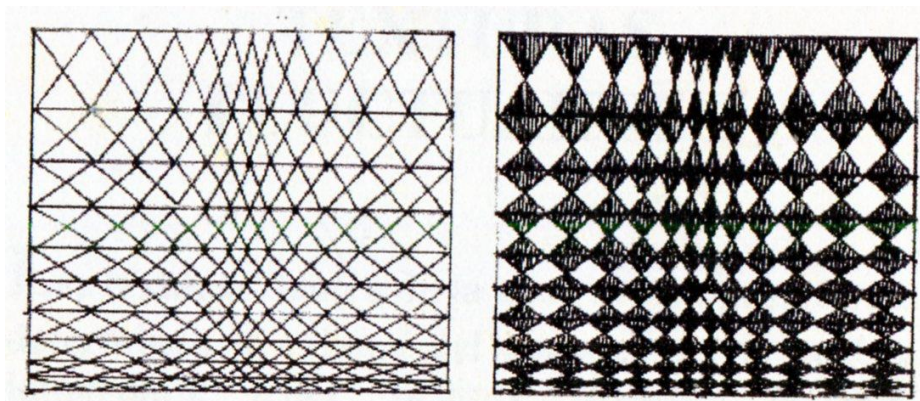

FIGURA 11

ENREJADO HEXAGONAL

ESTA A DIFERENCIA AL ANTERIOR SU ESTRUCTURA ESTÁ COMPUESTA DE HEXÁGONOS, QUE SE REDUCEN HACIA EL CENTRO Y TAMBIÉN HACIA SU PARTE INFERIOR (VER FIG. 12).

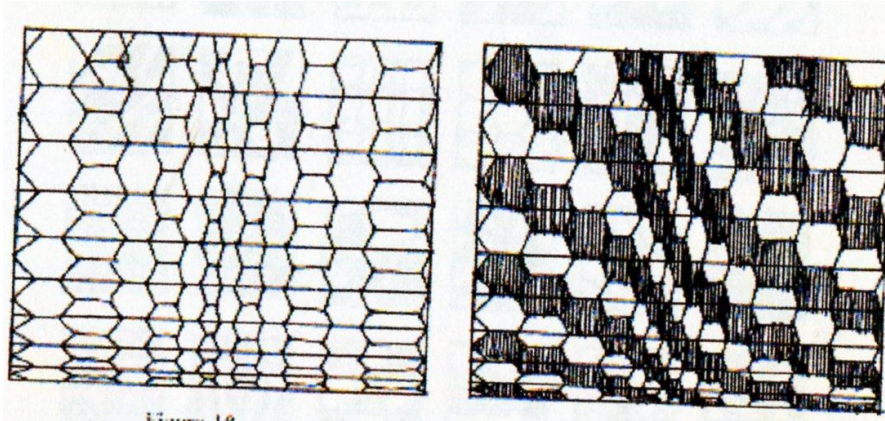
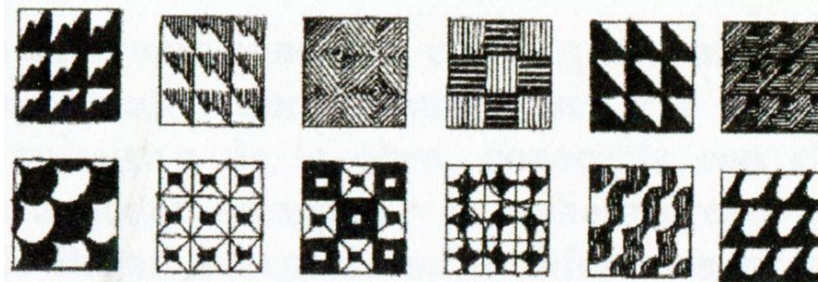
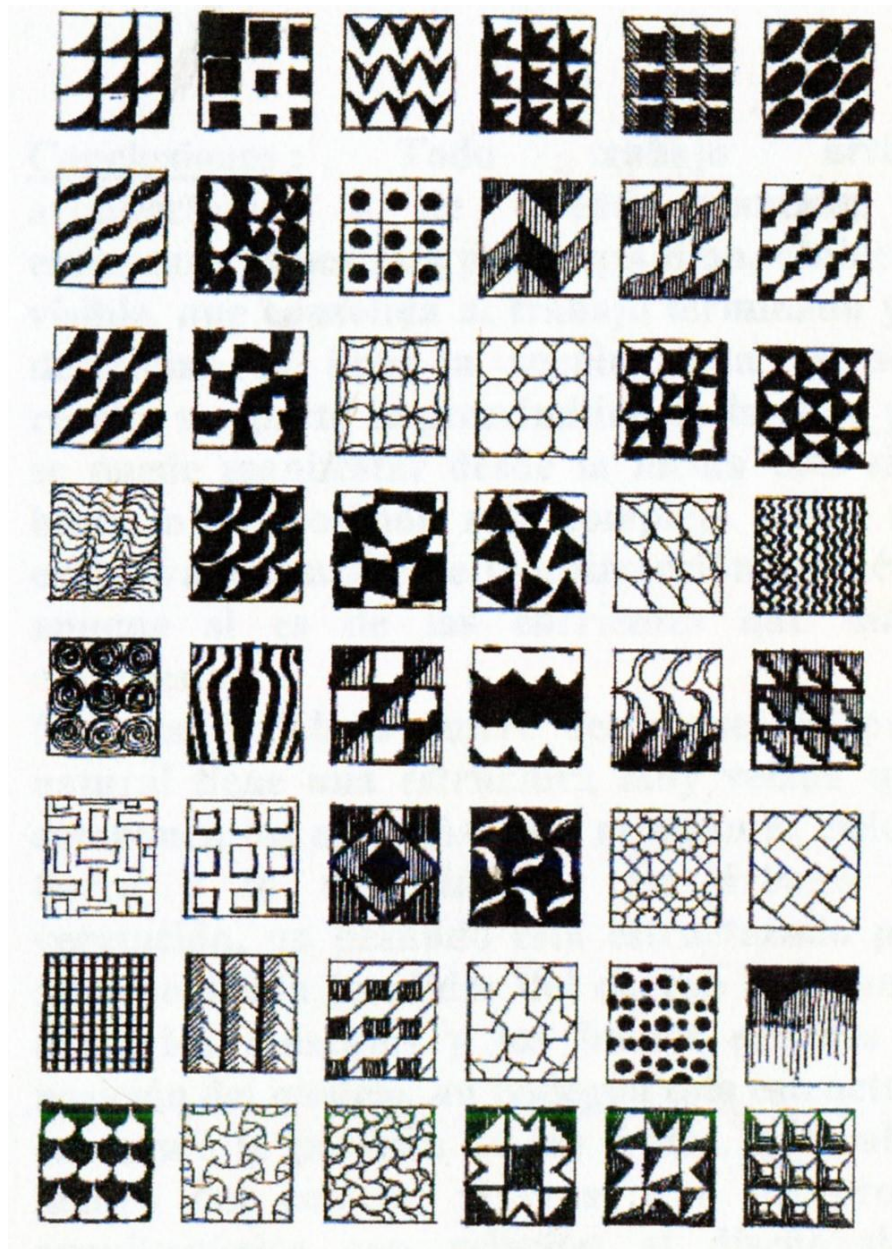

FIGURA 12

TEXTURAS FLUCTUANTES

LAS TEXTURAS DENTRO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DETERMINAN LA CALIDAD DEL TRABAJO, POR LO CUAL ES IMPORTANTE TENER SIEMPRE PRESENTE LAS MÁS ADECUADA PARA DAR LOS EFECTOS DESEADOS, A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS SERIES DE TEXTURAS FLUCTUANTES (POR LA DIVERSIDAD DE FORMAS Y DISEÑOS DE ESTAS TEXTURAS) QUE AYUDARÁN A ENRIQUECER VISUALMENTE EL TRABAJO ARTÍSTICO.

CONCLUSIONES: TODO TRABAJO ARTÍSTICO, GRÁFICO O ARQUITECTÓNICO MANTIENE UNA ESTRUCTURA YA SEA VISIBLE O NO, QUE CONSOLIDA EL TRABAJO TERMINADO Y QUE DETERMINA LA LÍNEA A SEGUIR. ESTA ESTRUCTURA RESULTA SER PARTE IMPRESCINDIBLE DE LA OBRA Y QUE SE PUEDE MANIFESTAR DESDE LA FORMA MÁS SIMPLE HASTA LA COMPOSICIÓN MÁS COMPLEJA Y QUE NO ES EXCLUSIVA SOLAMENTE DE

LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, AUNQUE SI ES DE LAS CORRIENTES QUE MÁS LA MANIFIESTA.

EN OTRAS PALABRAS QUIERE DECIR, QUE UN PAISAJE NATURAL TIENE UNA ESTRUCTURA MUY VELADA QUE LA COMPONEN LAS MONTAÑAS CON RELACIÓN AL CIELO Y LA TIERRA, LA UBICACIÓN DE LOS ÁRBOLES Y LA VEGETACIÓN. UN DESNUDO ESTÁ ESTRUCTURADO POR LA ANTROPOMETRÍA (MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO), ASÍ COMO LOS MÚSCULOS Y LOS HUESOS ACORDE A LA POSICIÓN DEL MODELO, UN BODEGÓN ESTÁ ESTRUCTURADO CONFORME LA POSICIÓN DE LAS FRUTAS Y LOS OBJETOS DENTRO DEL CUADRO, AL IGUAL QUE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO CON RELACIÓN AL DISEÑO DE LOS ESPACIOS Y EL HOMBRE, LO MISMO SUCEDE EN EL ARTE ABSTRACTO, LA ESTRUCTURA SE MANIFIESTA DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE SU PROPIO CONCEPTO, CON LO QUE CONFIRMAMOS LO IMPORTANTE QUE RESULTA SER LA ESTRUCTURA COMPOSITIVA DE LA OBRA, CONOCERLA CON CLARIDAD PARA PODER MANIPULAR EL TRABAJO CREATIVO Y CON ELLO LLEGAR A EXPERIMENTAR DIFERENTES PROPUESTAS DE COMPOSICIÓN.

CAPITULO 3

LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO

LA REPETICIÓN

ENCONTRAMOS CUATRO CONCEPTOS IMPORTANTES Y NECESARIO: LA REPETICIÓN, LA SIMILITUD, LA GRADACIÓN Y LA RADIACIÓN BÁSICOS EN EL DESARROLLO DEL DISEÑO.

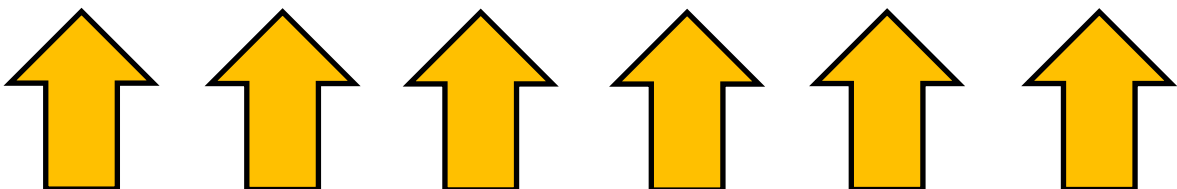
LA REPETICIÓN: CONCEPTO IMPORTANTE EN EL MOVIMIENTO DE LOS PLANOS, EN EL ENCONTRAMOS SUS VARIANTES, LAS CUALES PERMITIRÁ AL CREADOR MANEJAR LAS QUE CONSIDERE LAS MÁS ADECUADAS PARA SU DISEÑO.

¿QUE ES LA REPETICIÓN?: PARA WONG, UNA CANTIDAD DE FORMAS IDÉNTICAS O SIMILARES ENTRE SI. FORMAS UNITARIAS O MÓDULOS QUE APARECEN MÁS DE UNA VEZ EN EL DISEÑO.

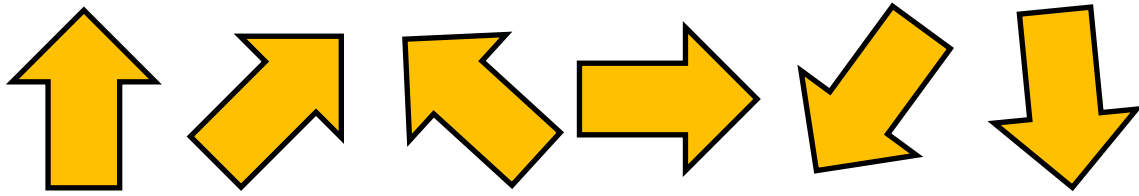
EN EL DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMO DE LA EDITORIAL OCEANO, NOS RELACIONA ESTE CONCEPTO CON OTROS COMO, REINCIDENCIA, REITERACIÓN, CONTINUIDAD, COPIA, RUTINA, MONOTOMÍA, IMITACIÓN, FRECUENCIA, CICLO, RITMO, SERIE. INTERMITENCIA. INTERVALO, PERÍODO, ETC.

LA REPETICIÓN ESTÁ COMPUESTA POR DIFERENTES VARIACIONES DE DIRECCIÓN, ENTRE LAS CUALES SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

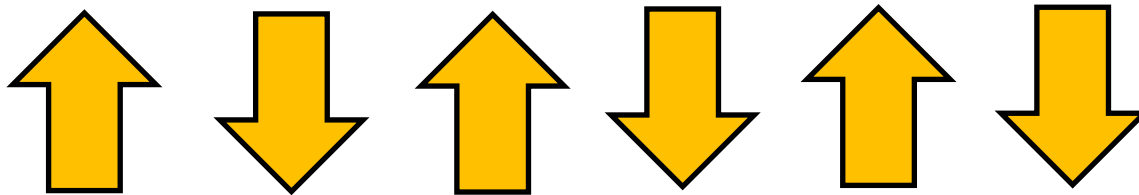
DIRECCIÓN REPETIDA: CUANDO UN ELEMENTO SE REPITE SUCEсивAMENTE SIN SUFRIR CAMBIO ALGUNO.

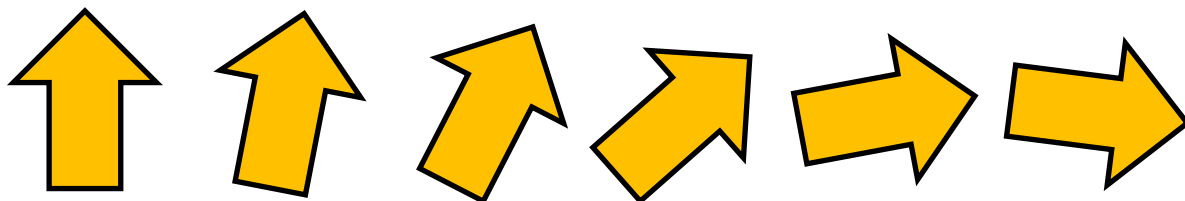
DIRECCIÓN INDEFINIDA: CUANDO EL ELEMENTO ESTÁ APUNTANDO EN DIRECCIONES DIFERENTES.

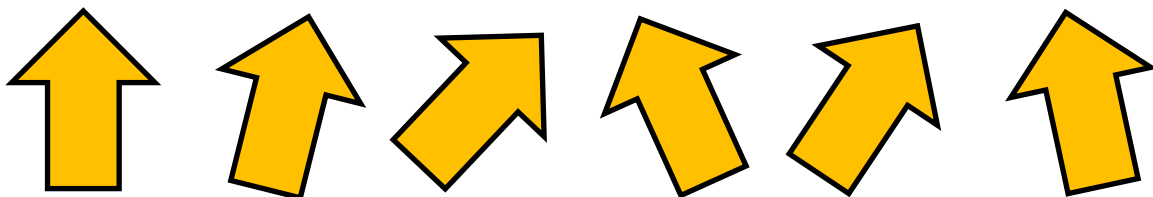
DIRECCIÓN ALTERNADA: CUANDO EL ELEMENTO CAMBIA DE POSICIÓN CON ORDEN.

DIRECCIÓN EN GRADACIÓN: CUANDO EL ELEMENTO TIENE UN MOVIMIENTO PAULATINO, GRADUAL O SECUENCIAL.

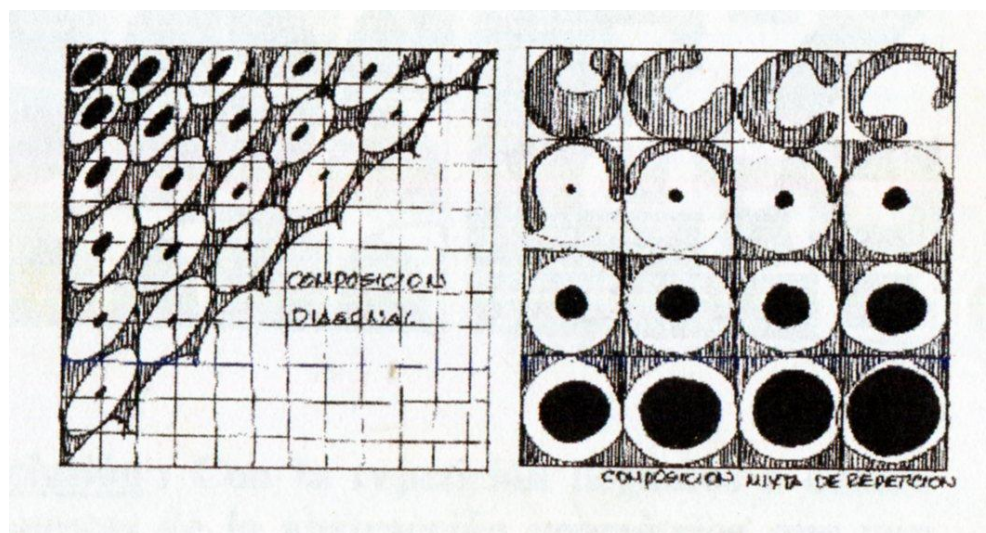
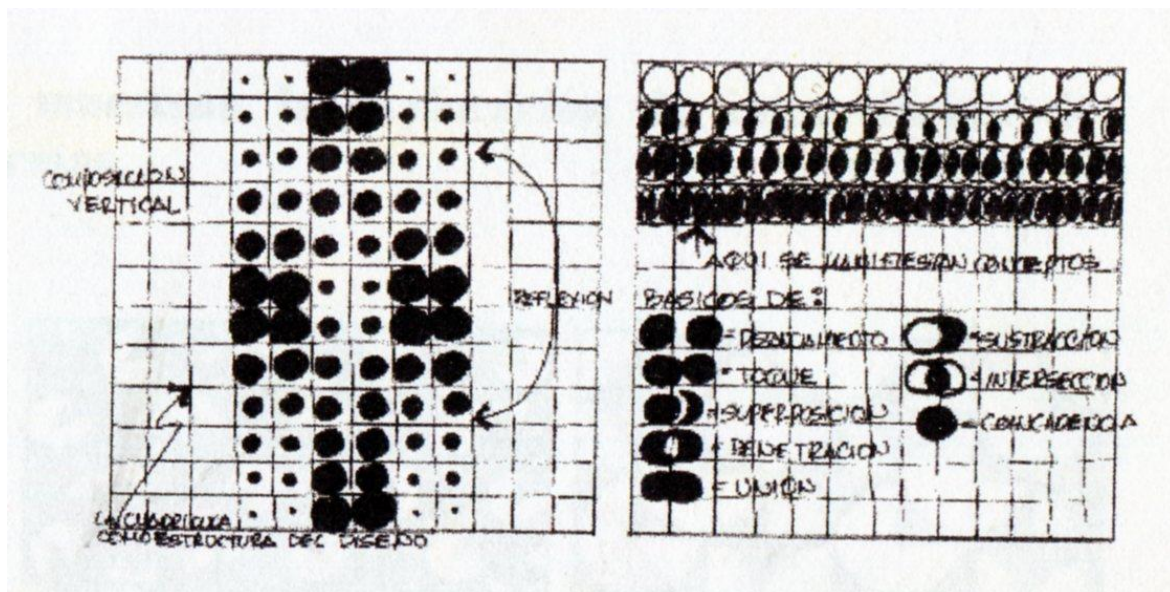

DIRECCIÓN SIMILAR: ES UN CAMBIO LIGERO DE DIRECCIÓN DEL ELEMENTO, EJEMPLO: TODOS APUNTAN AL NORTE.

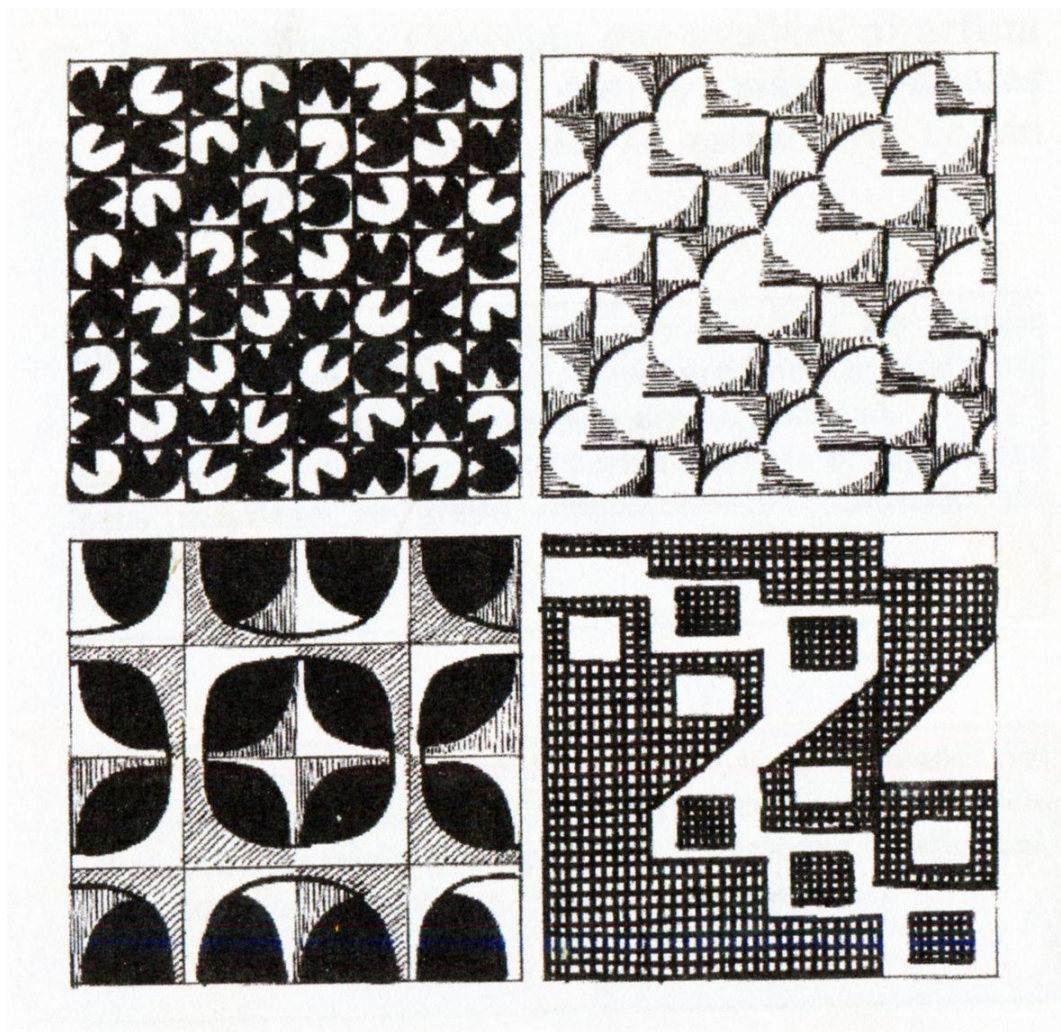

CONCLUYENDO CON TODAS ESTAS IDEAS Y LAS ANTERIORES, EL DISEÑADOR PLANTEA UNA SERIE DE EJERCICIOS A TRAVÉS DE DIFERENTES BOCETOS.

SE UTILIZARÁ CUALQUIER FIGURA GEOMÉTRICA, Y SE REALIZARÁ UNA COMPOSICIÓN DE FORMA PROPOSITIVA, A TRAVÉS DE UNA CUADRÍCULA SE MANEJARÁN CONCEPTOS DE REPETICIÓN CON CUALQUIERA DE SUS VARIANTES DE DIRECCIÓN.

LOS EJERCICIOS AQUÍ EXPRESADOS ESTÁN CONSTITUIDOS POR FORMAS SIMÉTRICAS Y DE REFLEXIÓN, QUE DA COMO RESULTADO UNA SERIE DE FORMAS CREATIVAS. EN DONDE SE MUESTRA LA EXPLORACIÓN DE INTERRELACIÓN DE FORMAS.

CON LA REPETICIÓN LLEGAMOS A CUATRO PROPUESTAS DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, QUE VAN DESDE PLANTEAMIENTOS SENCILLOS A LOS MÁS ELABORADOS, TODOS CONFORMADOS CON LOS CONCEPTOS DEL PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO.

LA SIMILITUD

CONCEPTO QUE AYUDARÁ AL CREADOR A COMPARAR ENTRE DOS O MÁS ELEMENTOS PARECIDOS, A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA DE SU COMPOSICIÓN.

¿QUE ES LA SIMILITUD?: PARA WONG, LAS FORMAS PUEDEN PARECERSE ENTRE SI Y SIN EMBARGO NO SER IDÉNTICAS, POR LO TANTO NO ESTÁN EN REPETICIÓN SINO EN SIMILITUD.

LA SIMILITUD NO TIENE ESTRUCTURA REGULARIDAD DE LA REPETICIÓN, PERO MANTIENE EN GRADO CONSIDERABLE LA SENSACIÓN DE REGULARIDAD.

EN EL DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS OCÉANO, SE RELACIONA CON OTROS CONCEPTOS COMO: SEMEJANZA, ANALOGÍA, PARALELISMO, PARECIDO, AFINIDAD, APROXIMACIÓN, MIMETISMO, PAREJURA, PARENTESCO, ETC.

LA SIMILITUD PARA EL DISEÑO ESTÁ COMPUESTA POR DIFERENTES VARIANTES, LAS QUE SE CLASIFICAN COMO:

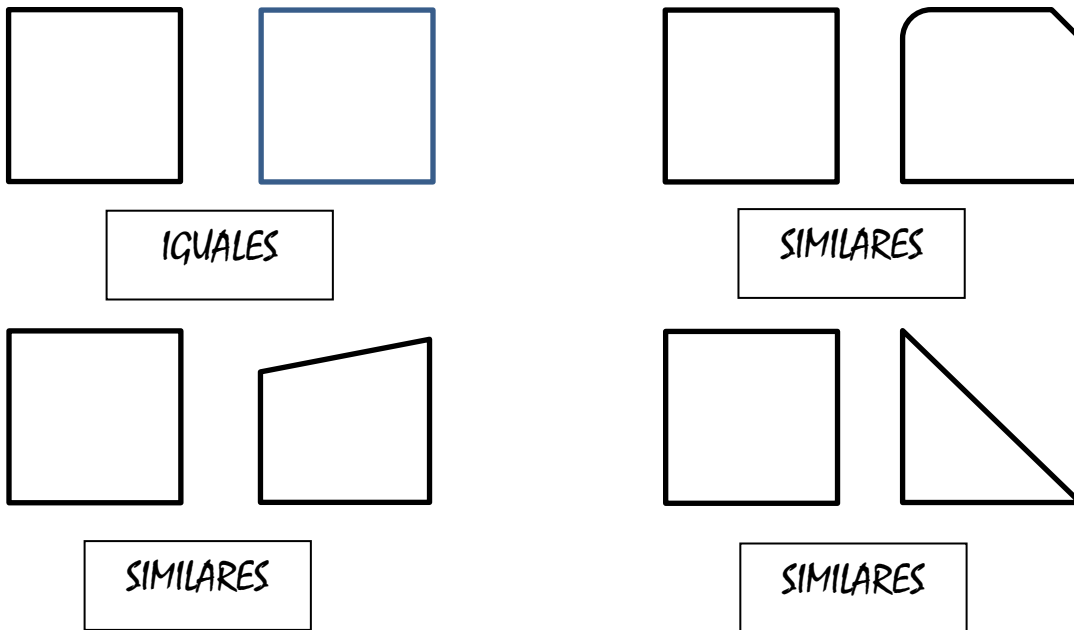
ASOCIACIÓN: LA RELACIÓN ENTRE VARIOS ELEMENTOS DIFERENTES EN FORMA PERO IGUALES EN SU FUNCIÓN. EJEMPLO:

A B C D E F G H I J K....

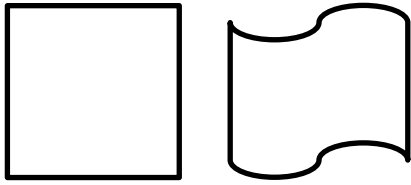
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10....

+ - = % X.....

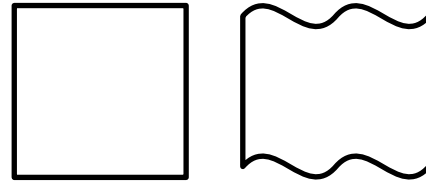
IMPERFECCIÓN: ES LA ALTERACIÓN DE DOS FIGURAS IDÉNTICAS A TRAVÉS DE UNA MUTILACIÓN O DEFORMACIÓN QUE LAS VUELVA PARECIDAS PERO NO IGUALES, EJEMPLO:

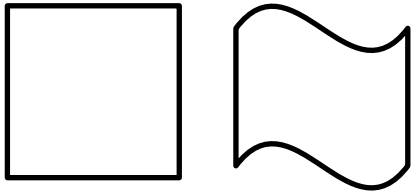
DISTORSIÓN ESPACIAL: ES LA DEFORMACIÓN DE UNA DE LAS FIGURAS IDÉNTICAS PARA VOLVERLAS SIMILARES. LA DISTORSIÓN DEBE DE SER SUAVE, LO SUFICIENTE PARA QUE EL ELEMENTO CONSERVE SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, DEMASIADA DISTORSIÓN SE PERDERÍA ESA ESENCIA DEL CUADRADO Y SE CONVERTIRÍA EN UNA FIGURA DIFERENTE.

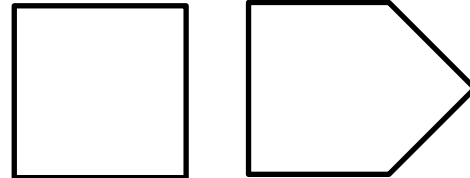
SIMILARES

SIMILARES

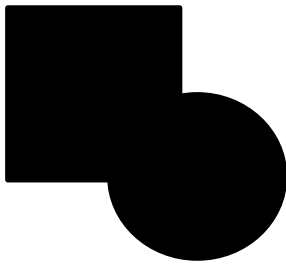

SIMILARES

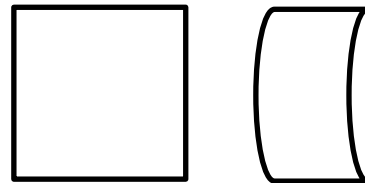
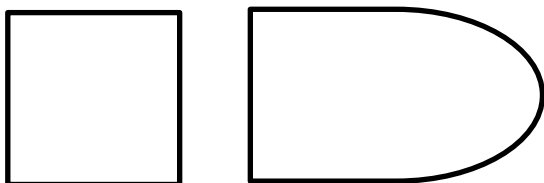

SIMILARES

UNIÓN Y SUSTRACCIÓN: CONSISTE EN AGREGAR OTRA FIGURA A LA YA EXISTENTE, CONFORMANDO UN SOLO CUERPO, EN CASO CONTRARIO QUITAR PARTE DE LA FIGURA EXISTENTE.

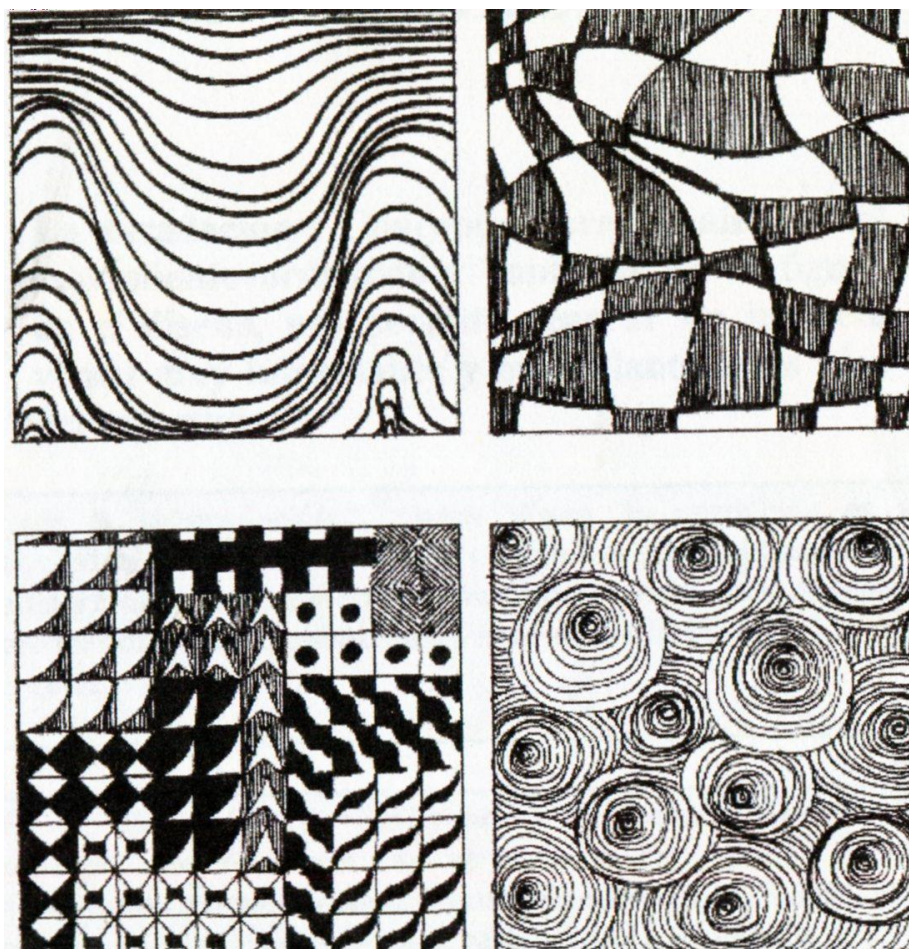

TENSIÓN Y COMPRESIÓN: CONSISTE EN ESTIRAR O EN SU CASO ADRETAR AL OBJETO.

EL CREADOR REALIZARÁ UNA SERIE DE EJERCICIOS EN DONDE MANEJARÁ LA SIMILITUD Y SUS VARIANTES DE ASOCIACIÓN, IMPERFECCIÓN, DISTORSIÓN, ETC. MANEJANDO SU COMPOSICIÓN DE MANERA LIBRE Y ALIMENTÁNDOLO CON SUS PROPIOS CRITERIOS.

SE UTILIZARÁ CUALQUIER FIGURA GEOMÉTRICA EN UN PROCESO DE "BÚSQUEDA".

EN ESTOS EJERCICIOS DE SIMILITUD LA COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA ES MÁS ELABORADA Y EL DETALLE MÁS MARCADO, LO QUE HACE A ESTA PROPUESTA DE MAYOR ATRACTIVO VISUAL.

LA GRADACIÓN

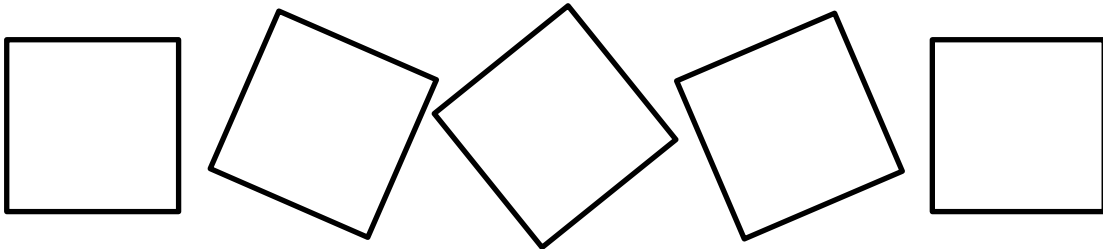
CONCEPTO PARA MANIFESTAR EL MOVIMIENTO ORDENADO Y PAULATINO DE LA FIGURA EN EL DISEÑO, NOS PERMITE GENERAR UN IMPACTO VISUAL MUY INTERESANTE Y ESTIMULANTE A LOS OJOS DEL ESPECTADOR.

¿QUE ES LA GRADACIÓN?: PARA WONG, ES UNA DISCIPLINA Estricta, YA QUE EXIGE UN CAMBIO GRADUAL (PAUSADO) DE MANERA ORDENADA, GENERA ILUSIÓN ÓPTICA Y CREA UNA SUCESIÓN DE PROGRESIÓN, ESTA SE PUEDE MANIFESTAR DESDE LA FIGURA, EL TAMAÑO, EL COLOR O LA TEXTURA.

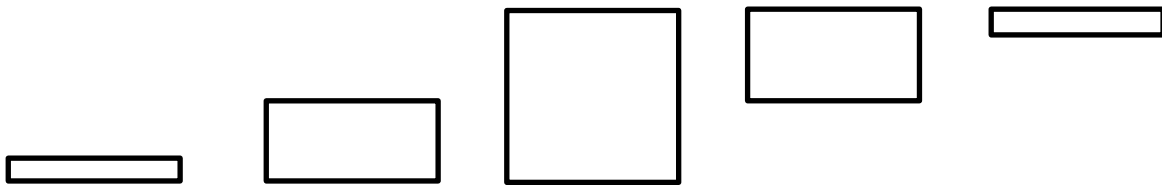
EN EL DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS OCÉANO, SE RELACIONA CON OTROS CONCEPTOS COMO: PROGRESIÓN, SUCESIÓN GRADUACIÓN, ESTRATIFICACIÓN, DISMINUCIÓN, ESCALA, AUMENTO, GAMA, MATIZ, SERIE, CLIMAX, ESCALAFÓN, ORDEN, RANGO, JERARQUÍA, ETC.

LA GRADACIÓN COMO DISEÑO ESTÁ CONFORMADA POR VARIOS CONCEPTOS Y POR UNA VARIEDAD DE ESTRUCTURAS QUE LE AYUDAN A GENERAR UNA DIVERSIDAD DE EFECTOS VISUALES, ESTAS ESTRUCTURAS SON PARTE IMPRESCINDIBLES DEL DISEÑO Y ESTÁN COMPUESTAS POR DIFERENTES FORMAS Y SON CONJUGADAS CON LAS VARIANTES DE LA GRADACIÓN.

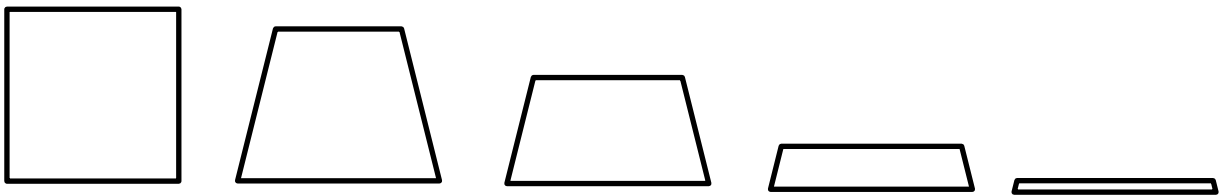
GRADACIÓN EN EL PLANO O ROTACIÓN EN EL PLANO: ES EL MOVIMIENTO LATERAL DE LA FIGURA, CON UN EJE DE ROTACIÓN EN EL CENTRO DE LA MISMA.

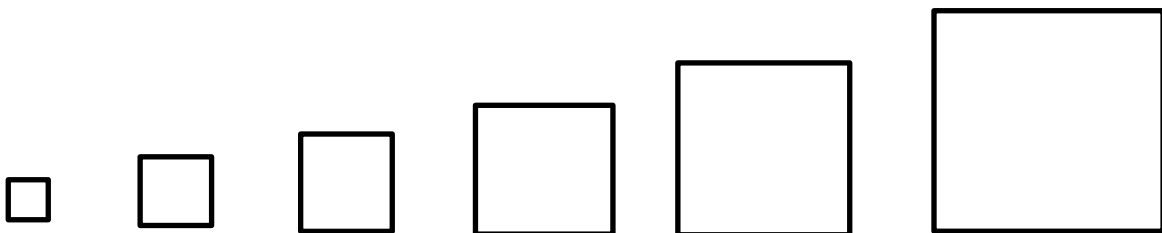
PROGRESO EN EL PLANO: ES EL MOVIMIENTO ASCENDENTE DE LA FIGURA.

ROTACIÓN ESPACIAL: ES EL MOVIMIENTO FRONTAL DE LA FIGURA.

PROGRESIÓN ESPACIAL: ES EL CRECIMIENTO PAULATINO DE LA FIGURA.

UNIÓN Y SUSTRACCIÓN: ESTE PUNTO ES IGUAL AL DE SIMILITUD.*

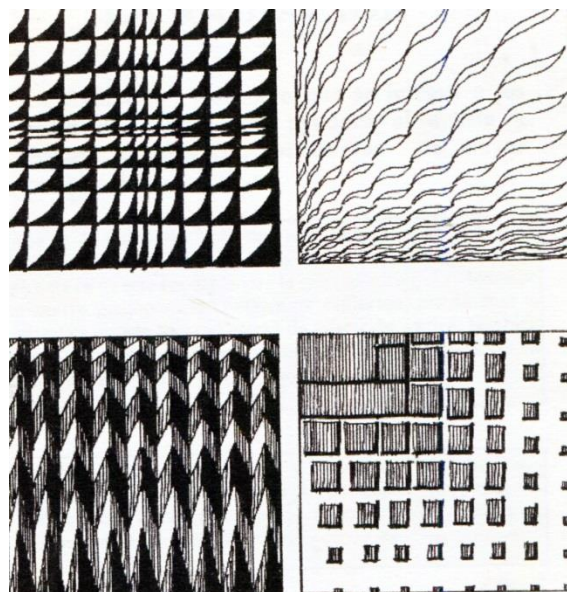
TENSIÓN Y COMPRESIÓN: ESTE PUNTO ES IGUAL AL DE SIMILITUD.*

*NOTA: VER DIBUJOS DE SIMILITUD.

CONOCIENDO ESTOS CONCEPTOS EL ARTISTA REALIZARA UNA SERIE DE EJERCICIOS DONDE MANEJARA LA GRADACIÓN Y SUS VARIANTES DE GRADACIÓN EN EL PLANO, PROGRESO EN EL PLANO, ROTACIÓN ESPACIAL, PROGRESIÓN ESPACIAL, UNIÓN, SUSTRACCIÓN ETC. MANEJANDO SU COMPOSICIÓN DE MANERA LIBRE Y CON SUS PROPIOS CRITERIOS.

EL ARTISTA UTILIZARA MEDIO PLIEGO DE CARTULINA OPALINA, UN LÁPIZ, UNA REGLA, PINTURA NEGRA POLITEC, Y SUS PINCELES (SE LE SUGIERE TRES PINCELES UN DELGADO PARA DETALLES UN MEDIANO PARA PINTADO NORMAL Y UN ANCHO, PARA CUBRIR GRANDES SUPERFICIES.)

EJEMPLOS DE GRADACIÓN:

CONCLUSIONES: LA GRADACIÓN A DIFERENCIA DE LOS OTROS CONCEPTOS NOS PERMITE GENERAR MOVIMIENTO, PROFUNDIDAD, DISTORSIÓN, CURVATURA, ETC. PARA LO CUAL ES UN ELEMENTO MÁS CREATIVO Y DE MAYOR IMPACTO VISUAL.

LA RADIACIÓN

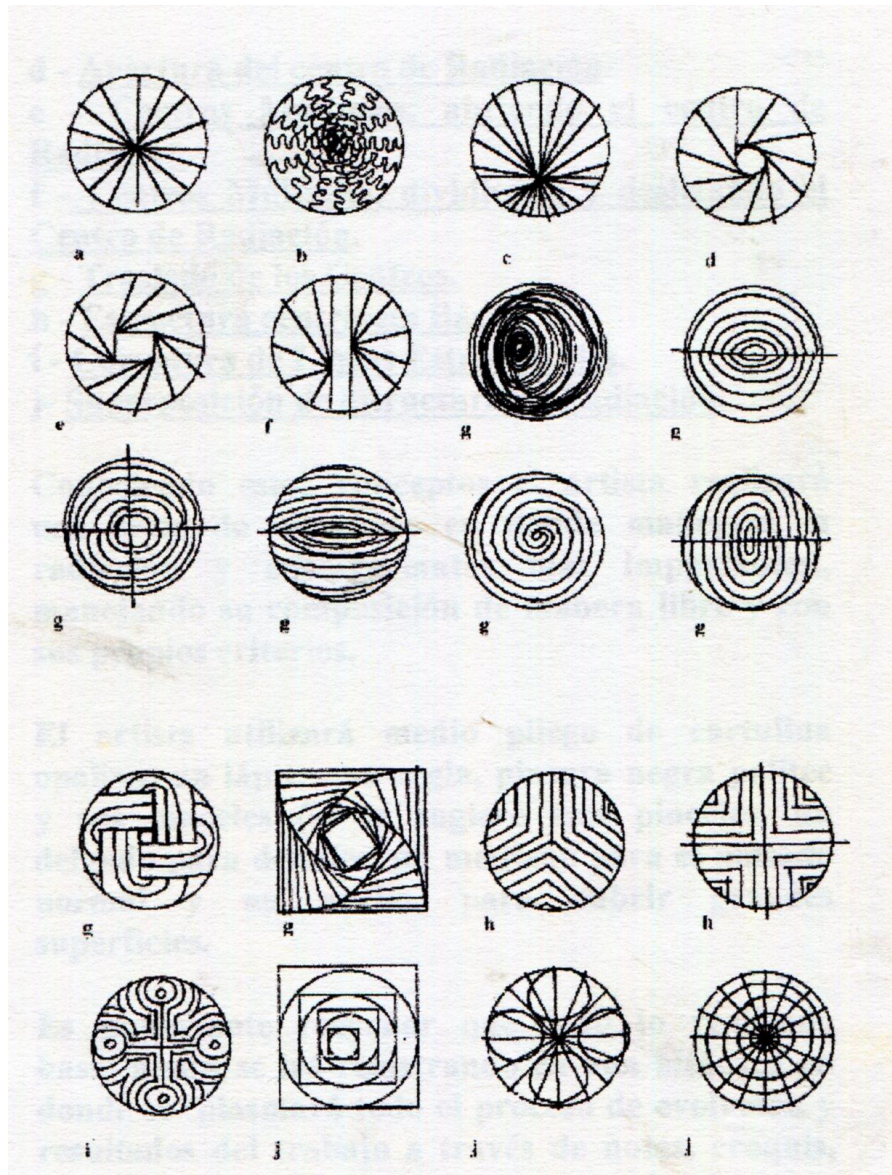
LA RADIACIÓN: CONCEPTO QUE SE INTEGRA A LOS ANTERIORES PUNTOS QUE AYUDARA AL ARTISTA A GENERAR DISEÑOS CON ESTRUCTURAS DE MAYOR COMPLEJIDAD.

¿QUÉ ES LA RADIACIÓN? WONG NOS DICE QUE LA RADIACIÓN PUEDE SER DESCRITA COMO UN CASO ESPECIAL DE LA REPETICIÓN, LA ESTRUCTURA DE ESTE CONCEPTO POR LO GENERAL GIRA ALREDEDOR DE UN CENTRO PRODUCIENDO EL EFECTO DE RADIACIÓN, POR LO CUAL LA RADIACIÓN PUEDE TENER EFECTO DE VIBRACIÓN ÓPTICA TAMBIÉN PUEDE CONSIDERARSE COMO UN CASO ESPECIAL DE GRADACIÓN AL MANIFESTARSE COMO UN DISEÑO NOVEDOSO Y ATRAYENTE.

EL DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS OCÉANO, NOS RELACIONA ESTE CONCEPTO CON OTROS COMO, PROPAGACIÓN, REFULGENCIA, IRRADIACIÓN, ONDA, REVERBERACIÓN ESPLENDOR, FULGOR, REFRACCIÓN, ILUMINACIÓN.

LA RADIACIÓN ES EL CONCEPTO MÁS EXTENSO EN CUESTIÓN DE VARIANTES POR LO CUAL SE EXPLICAN LOS MÁS IMPORTANTES.

DENTRO DE LAS VARIABLES DE ESTE CONCEPTO ENCONTRAMOS DESDE LAS MÁS SIMPLES HASTA ESTRUCTURAS MÁS COMPLEJAS, EJEMPLO:

- a- LA ESTRUCTURA CENTRIFUGA BÁSICA.
- b- LA CURVATURA O QUEBRANTAMIENTO DE LÍNEAS.
- c- CENTRO DE POSICIÓN EXCÉNTRICA.
- d- APERTURA DE CENTRO DE RADIACIÓN.
- e- CENTROS MÚLTIPLES ABRIENDO EL CENTRO DE RADIACIÓN.
- f- CENTROS MÚLTIPLES DIVIDIENDO Y DESLIZANDO EL CENTRO DE RADIACIÓN.

g- TRASLADO DE LOS CENTROS

h- ESTRUCTURA CENTRÍPETA BÁSICA

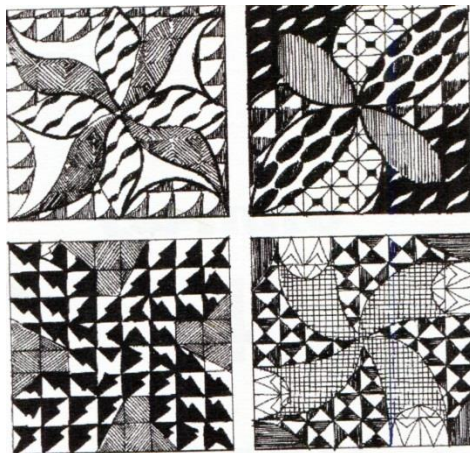
i- CURVATURA DE LÍNEAS ESTRUCTURALES

j- SUPERPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE RADIACIÓN.

CONOCIENDO ESTOS CONCEPTOS EL ARTISTA REALIZARA UNA SERIE DE EJERCICIOS DONDE MANEJARA LA RADIACIÓN Y SUS VARIANTES MÁS IMPORTANTES, MANEJANDO SU COMPOSICIÓN DE MANERA LIBRE CON SUS PROPIOS CRITERIOS.

EL ARTISTA UTILIZARA MEDIO PLIEGO DE CARTULINA OPALINA, UN LÁPIZ, UNA REGLA, PINTURA NEGRA POLITEC Y SUS PINCELES (SE LE SUGIERE TRES PINCELES UN DELGADO PARA DETALLES UN MEDIANO PARA PINTADO NORMAL Y UN ANCHO, PARA CUBRIR GRANDES SUPERFICIES).

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE TODO LO REALIZADO HASTA AHORA SE IRÁ REGISTRANDO EN UNA BITÁCORA, EN DONDE SE PLASMARÁ TODO EL PROCESO DE EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DEL TRABAJO A TRAVÉS DE NOTAS, CROQUIS, BOCETOS, APUNTES, COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LOS EJERCICIOS.

CONCLUSIONES: LOS OBJETIVOS FINALES DE ESTA ETAPA CONCEPTUAL BIDIMENSIONAL DEL CAPÍTULO 3, ES A CONSEGUIR QUE LOS ARTISTAS TENGAN LAS BASES INICIALES DEL DISEÑO QUE LE AYUDARA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS A REALIZAR CON MÁS SEGURIDAD TRABAJOS DE MAYOR COMPLEJIDAD, EN ESTA ETAPA LOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO DE FORMA MONOCROMÁTICA CON LA INTENCIÓN POSTERIOR DE MANEJAR EL COLOR INTERRELACIONÁNDOLO CON LOS CONCEPTOS VERTIDOS.

CAPITULO 4

LA LUZ Y EL COLOR Y SU FUNCIÓN DE
EXPRESIÓN

LA LUZ

LA LUZ Y EL COLOR ES UNO DE LOS ASPECTOS MAS INTERESANTES DENTRO DE LAS ARTES Y EL DISEÑO, SU YUXTAPOSICIÓN CON RELACIÓN A LA VISTA LA CONVIERTE EN LA PARTE ESPIRITUAL DEL TRABAJO POR LO QUE RESULTA MUY ESTIMULANTE TANTO PARA EL ARTISTA COMO PARA EL OBSERVADOR, UNO DE LOS ASPECTOS QUE BUSCA GENERAR EL COLOR ES CAUSAR ALEGRÍA Y ATRAVÉS DE LA TEORÍA DEL COLOR DONDE LO COMPROBAMOS AMPLIAMENTE.

PARA A ENTENDER LOS CONCEPTOS DE LA TEORÍA DEL COLOR, TENEMOS QUE CONOCER PRIMERO QUE ES LA LUZ Y COMO INCIDE EN LOS OJOS DEL HOMBRE.

¿QUÉ ES LA LUZ?_: TRAS MUCHOS SIGLOS DE ESTUDIO Y MILES DE EXPERIMENTOS, LOS CIENTÍFICOS SIGUEN ENCONTRANDO MUY DIFÍCIL DAR UNA EXPLICACIÓN SENCILLA. AL INTENTAR COMPRENDER LO QUE ES LA LUZ, NOS ENCONTRAMOS CON UN PROBLEMA LA LUZ ES INVISIBLE NO PODEMOS VERLA. LA LUZ HA DE SER REFLEJADA ANTES PARA PODER VERLA, SIN EMBARGO EXISTEN FORMAS PARA PODER VER UN HAZ LUMINOSO, MILLONES DE PEQUEÑAS PARTÍCULAS POLVO O GOTTAS DE AGUA SE REFLEJAN ESTO LO PODEMOS COMPROBAR EN UN CINE, O EN UN TEATRO O EN UN LUGAR SEMIOSCURO.

LOS HOMBRES A TRAVÉS DE LA HISTORIA HAN TRATADO DE COMPRENDER ESTE FENÓMENO GENERANDO ENTRE ELLOS UNA

VARIEDAD DE TEORÍAS MUCHAS VECES INCONGRUENTES PARA EXPLICAR ESTE FENÓMENO DE LOS CUALES RESUMIMOS LAS MÁS IMPORTANTES:

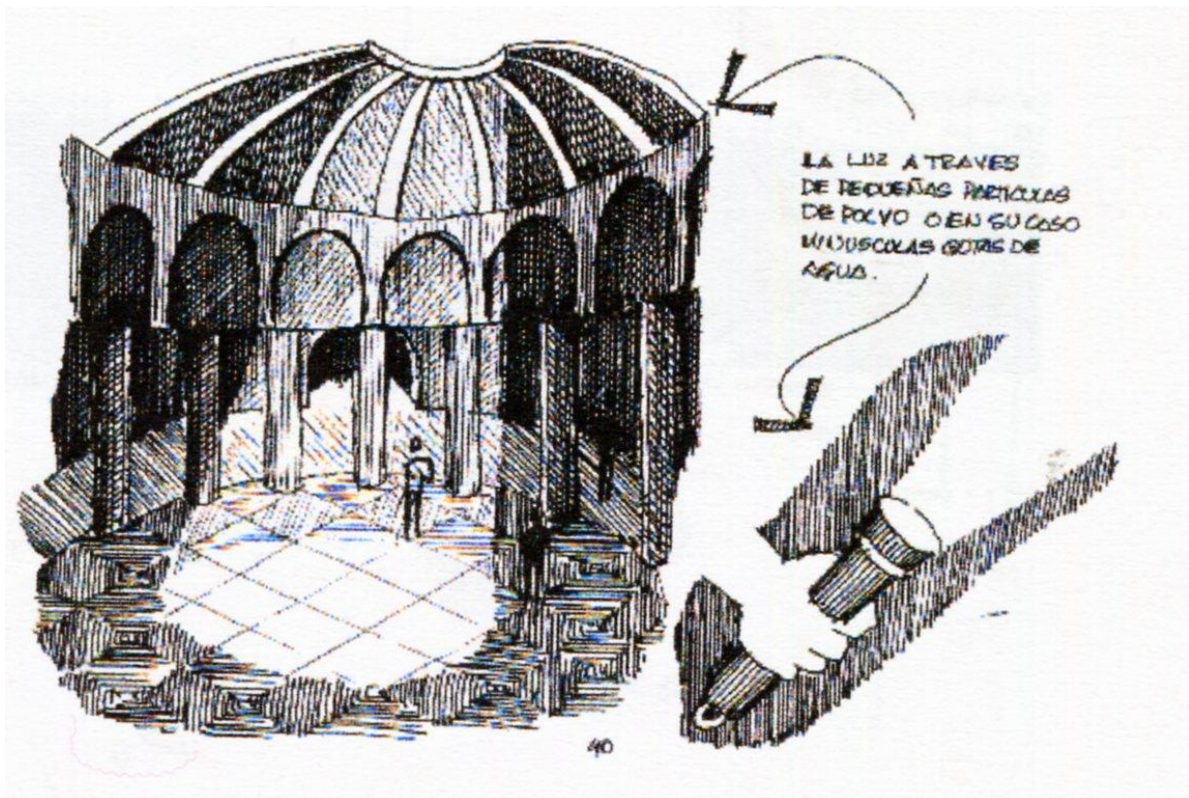
- a- LOS ANTIGUOS GRIEGOS: GENERARON LOS PRIMEROS EXPERIMENTOS PARA COMPRENDER Y CONCEPTUALIZAR ESTE FENÓMENO.
- b- EUCLIDES: EN EL SIGLO III A.C. CONOCÍA LA REFLEXIÓN DE LA LUZ.
- c- TOLOMEO: UN SIGLO DESPUÉS, INVESTIGO LA REFLEXIÓN DE LA LUZ AL PASAR DE UNA SUSTANCIA TRANSPARENTE A OTRA.
- d- ISAAC NEWTON: A FINALES DEL SIGLO XVII EXPLICABA EN SU TEORÍA QUE LA LUZ VIAJABA EN LÍNEA RECTA, NEWTON CREÍA QUE HABÍA DISTINTAS CLASES DE CORPÚSCULOS PARA CADA UNO DE LOS MUCHOS COLORES DE LA LUZ; QUE LOS CORPÚSCULOS DE UN COLOR ERAN TODOS IGUALES Y ERAN DISTINTOS A LOS DE OTRO COLOR.
- e- CRISTIAN NUYGENS PENSABA QUE LA LUZ SE DESPLAZABA EN ONDAS, IDEA CONTRARIA A NEWTON, DECÍA QUE LA LUZ SE DESPLAZABA MÁS DESPACIO EN EL AGUA O EN EL VIDRIO, NEWTON PREDIJO LO CONTRARIO.
- f- FOUCAULT: DEMOSTRÓ EN 1850 QUE LA LUZ SE DESPLAZA MAS DESPACIO EN EL AGUA QUE EN EL AIRE. NUYGENS TENIA RAZÓN Y NEWTON SE HABÍA EQUIVOCADO.
- g- ALBERT EINSTEIN: PROPUSO QUE LA LUZ SE DESPLAZABA POR EL ESPACIO A UNA VELOCIDAD DE 300,000 KILÓMETROS POR SEGUNDO DECÍA QUE LAS ONDAS DE LUZ CONSISTÍAN EN "PAQUETES" INDIVIDUALES DE ENERGÍA LUMINOSA A LOS QUE

LLAMÓ FOTONES. EN CIERTO MODO LA LUZ SE COMPORTA COMO UNA ONDA Y EN OTRO COMO SI SE TRATASE DE PARTÍCULAS. HOY EN DÍA YA NO SE CONSIDERAN LAS TEORÍAS DE NEWTON Y DE NUYGENS COMO ANTAGÓNICAS.

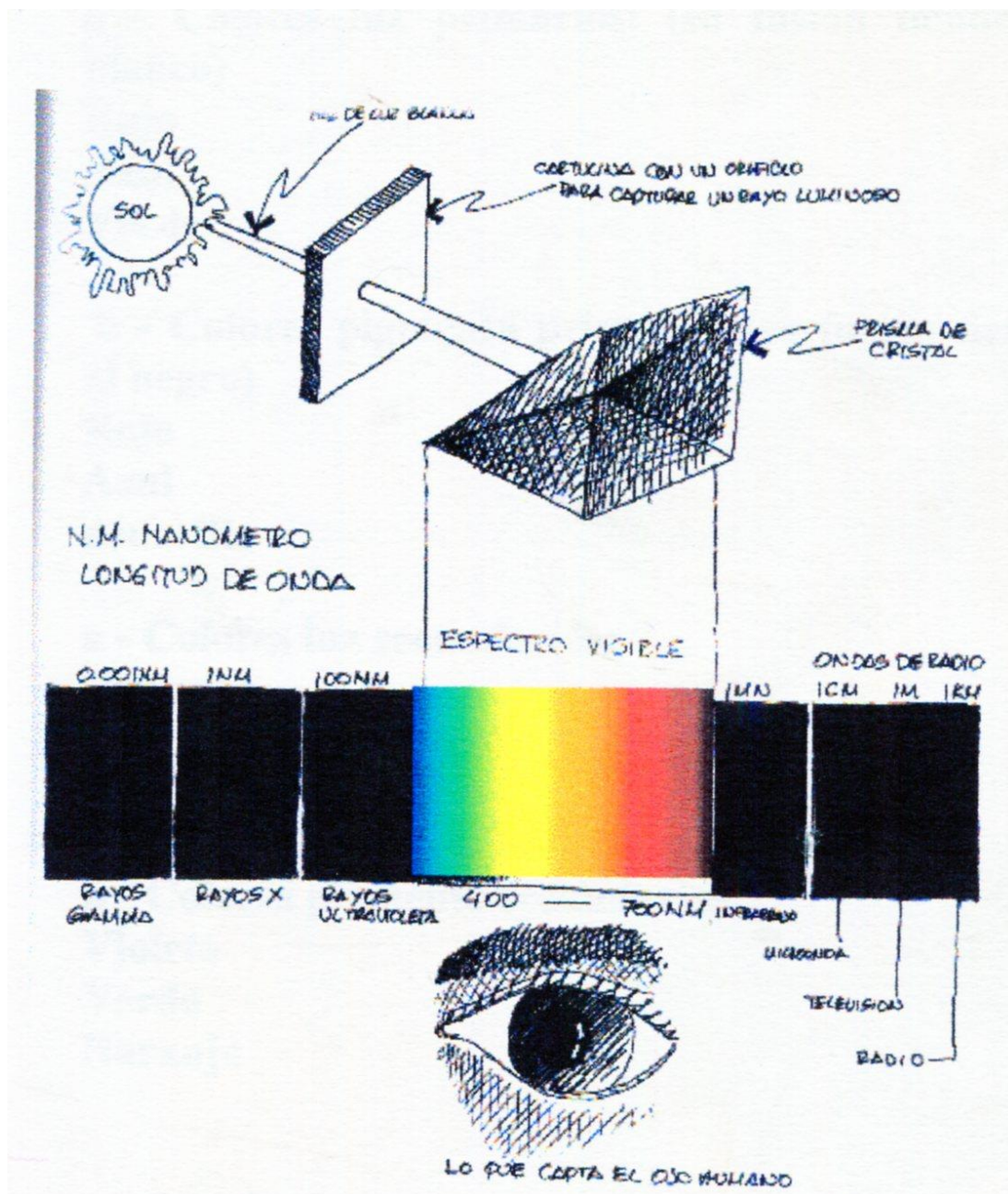
ENCICLOPEDIA ESCOLAR TOMO 4:

NOS COMENTA DE MANERA CLARA Y ACCESIBLE LA TEORÍA DE LA LUZ, SU EFECTO DE REFLEXIÓN, LOS COLORES PRIMARIOS LUZ Y PIGMENTOS Y LOS EFECTOS VISUALES QUE INCIDEN EN LA RETINA DEL OJO HUMANO.

ENCICLOPEDIA ESCOLAR TOMO 4 "EL MILAGRO DE LA LUZ SOLAR" EDICIÓN LIMITADA EDITORIAL SAYROL S.A. 1995.

EL COLOR: LA LUZ SOLAR POR LO GENERAL SE CONSIDERA COMO LUZ BLANCA ESTA SE COMPONE DE UNA GAMA DE COLORES QUE SOLO SE PUEDE VER SI LA LUZ SOLAR (BLANCA), SE HACE PASAR A TRAVÉS DE UN CRISTAL EN FORMA PRISMÁTICA ESTA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ BLANCA SE LLAMA "ESPECTRO" Y SE COMPONE DE TRES COLORES PRIMARIOS LLAMADO COLORES LUZ. (VER DIBUJO).

- **LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ:**

CON LOS COLORES ENCONTRAMOS DOS GRUPOS DE COLORES PRIMARIOS, LOS COLORES LUZ, Y LOS COLORES PIGMENTO, EL PRIMERO ES ORIGINADO POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ SOLAR O LUZ BLANCA A TRAVÉS DE UN CRISTAL (VER DIBUJO ANTERIOR) EL SEGUNDO SURGE EN LA PRODUCCIÓN DE PIGMENTOS (PINTURAS), ESTOS TIENEN LA PARTICULARIDAD QUE AL FUSIONARSE ENTRE SI TIENDEN A DAR NEGRO.

COLORES LUZ PRIMARIOS (SU FUSIÓN TIENDE AL BLANCO)

ROJO

AZUL

VERDE

COLORES PIGMENTO PRIMARIOS (SU FUSIÓN TIENDE AL NEGRO)

ROJO

AZUL

AMARILLO

COLORES LUZ SECUNDARIOS

MAGENTA

CYAN

AMARILLO

COLORES PIGMENTO SECUNDARIOS

VIOLETA

VERDE

NARANJA

LA LUZ Y EL COLOR SOBRE SUPERFICIES OPACAS

CONOCIENDO LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL COLOR, EXPLICA, COMO SE DA EL COLOR SOBRE LAS SUPERFICIES OPACAS Y COMO ESTAS INCIDEN EN EL OJO HUMANO.

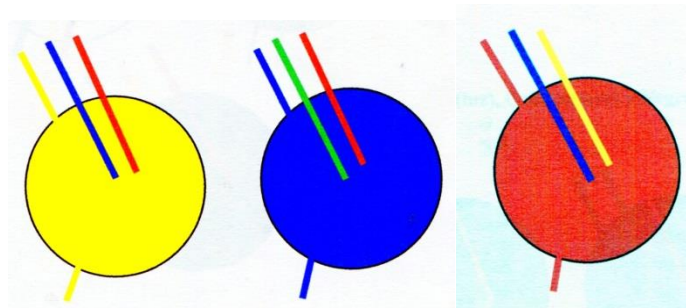
PLAZOLA: NOS COMENTA SOBRE LA TEORÍA DE LA LUZ NOS DICE QUE EL COLOR DE LOS CUERPOS DEPENDEN DE DOS FACTORES: LAS MOLÉCULAS QUE LOS FORMAN Y LA LUZ QUE LOS BAÑA. LAS RADIACIONES ABSORBIDAS POR UN CUERPO SUBEN SU TEMPERATURA Y LAS REFLEJADAS GENERAN COLOR.

PLAZOLA "ARQUITECTURA HABITACIONAL"(LA TEORÍA DEL COLOR)

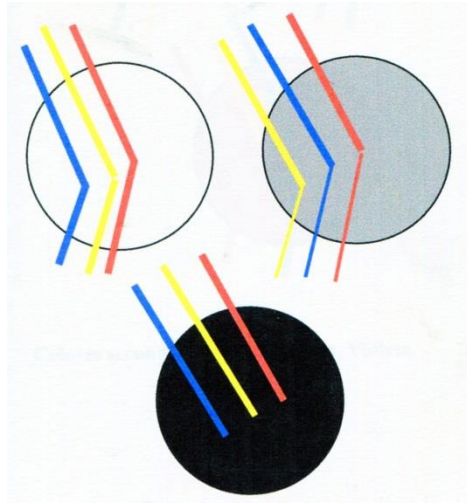
VOLUMEN I EDITORIAL LIMUSA

MÉXICO D.F. 1983.

ABSORCIÓN Y REFLEXIÓN DE LA LUZ SOBRE LAS SUPERFICIES DE LOS CUERPOS SEGÚN SU COLOR:

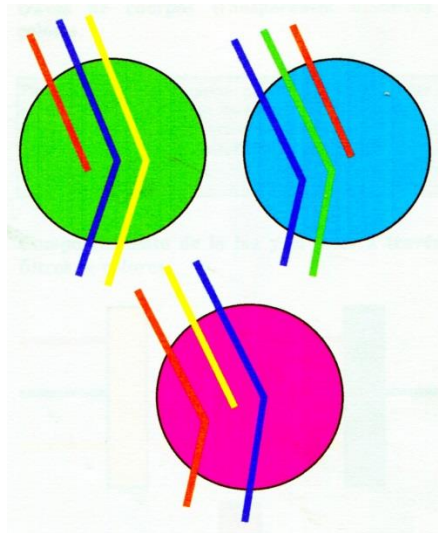

COLORES PRIMARIOS (PIGMENTO):

COLOR BLANCO (LUZ) GRIS (NEUTRO) NEGRO (AUSENCIA DE COLOR).

COLORES SECUNDARIOS VERDE, CYAN, VIOLETA.

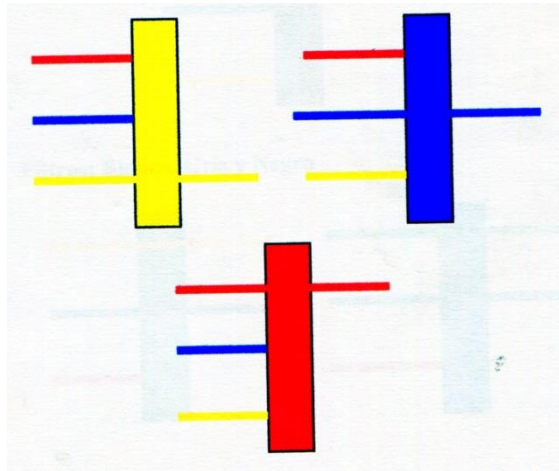
LA LUZ Y EL COLOR SOBRE LAS SUPERFICIES TRASLUCIDAS:

SE EXPLICA CÓMO SE MANIFIESTA LA LUZ Y EL COLOR A TRAVÉS DE LOS CUERPOS TRANSPARENTES O FILTROS DE COLORES.

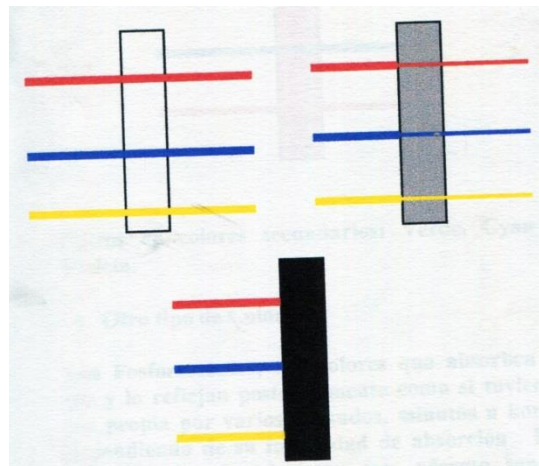
PLAZOLA: NOS DICE AL RESPECTO, QUE LA LUZ SI SE HACE PASAR A TRAVÉS DE LOS FILTROS DE COLORES, ESTOS SELECCIONARAN LOS COLORES DE LA LUZ BLANCA, PERMITIÉNDOLE EL PASO SOLO AQUEL QUE TENGA EL MISMO COLOR DEL FILTRO O BIEN AQUELLOS QUE COMBINÁNDOSE LO FORMEN.

COMPORTAMIENTO DE LA LUZ Y EL COLOR A TRAVÉS DE FILTROS DE COLORES.

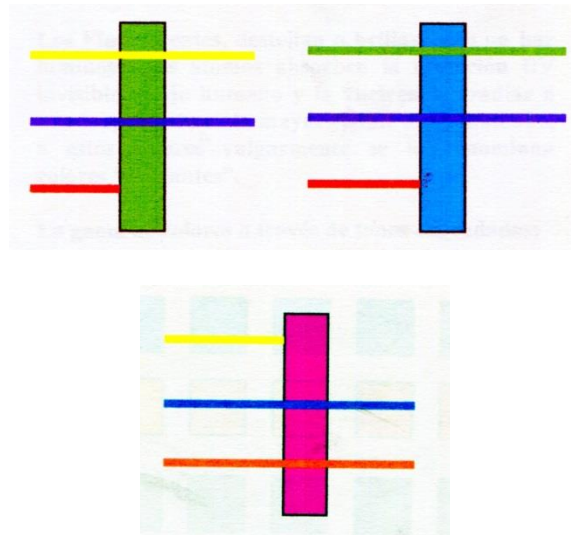
FILTROS COLORES PRIMARIOS:

FILTROS COLORES MONOCROMÁTICOS:

FILTROS COLORES SECUNDARIOS:

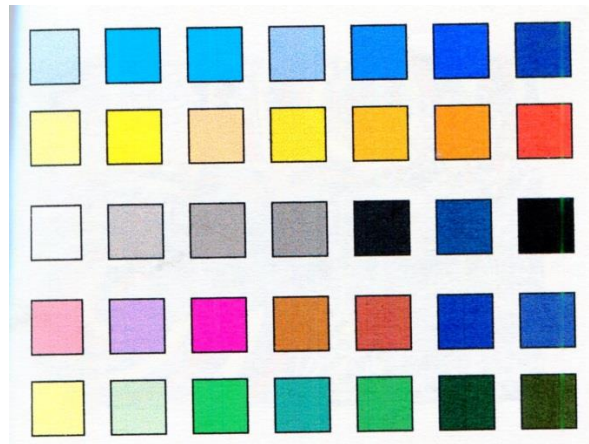

OTRO TIPO DE COLORES

LOS FOSFORESCENTES SON COLORES QUE ABSORBEN LA LUZ Y LA REFLEJAN POSTERIORMENTE COMO SI TUVIERAN LUZ PROPIA POR VARIOS SEGUNDOS, MINUTOS U HORAS, DEPENDIENDO DE SU IDENTIDAD DE ABSORCIÓN. LOS COLORES MÁS AFECTADOS CON ESTE PROCESO SON EL VERDE Y EL AZUL Y EN MENOR INTENSIDAD LOS COLORES NARANJA Y AMARILLO.

LOS FLUORESCENTES, DESTELLAN O BRILLAN BAJO UN HAZ LUMINOSO SUS ÁTOMOS ABSORBEN LA RADIACIÓN U.V. INVISIBLE AL OJO HUMANO Y LA VUELVEN A IRRADIAR A UNA LONGITUD DE ONDA MAYOR VISIBLE AL OJO HUMANO, A ESTOS COLORES VULGARMENTE SE LE DENOMINAN COLORES "CHILLANTES".

LA GAMA DE COLORES A TRAVÉS DE TONOS DEGRADADOS:

EL COLOR Y LA COMPOSICIÓN :TENIENDO ENTENDIDO LA INFORMACIÓN DE LA TEORÍA DEL COLOR, SE EMPEZARA DESARROLLAR SUS COMPOSICIONES BIDIMENSIONAL CON LOS TRES COLORES PRIMARIOS SOBRE CARTULINA BLANCA OPALINA ASÍ COMO DE PAPELES DE COLORES, SIGUIENDO LOS CONCEPTOS DE REPETICIÓN, SIMILITUD, GRADACIÓN Y RADIACIÓN.

CONCLUSIONES: EL OBJETIVO DE ESTA ETAPA DEL MANEJO DEL COLOR ES DE TENER LAS HERRAMIENTAS VISUALES, TOMANDO EN CUENTA LO IMPORTANTE QUE ES EL COLOR EN LA REPRESENTACIÓN PLÁSTICA. LA TEORÍA DEL COLOR MUCHAS VECES ES DESCONOCIDA POR LOS ARTISTAS QUE SE INICIAN EN LA PINTURA Y POR LO CONSIGUIENTE ESTO SE VE REFLEJADO EN LOS TRABAJOS DE ABSTRACCIÓN BIDIMENSIONAL Y AUN EN LAS PINTURAS, LO CUAL ESTE CAPÍTULO CONSISTE EN TRATAR DE SOLUCIONAR CIERTAS CARENCIAS SOBRE ESTE TEMA.

CAPITULO 5

EL DIBUJO COMO EXPRESIÓN DE IDEAS Y
FORMAS

LA VISUALIZACIÓN DEL OBJETO

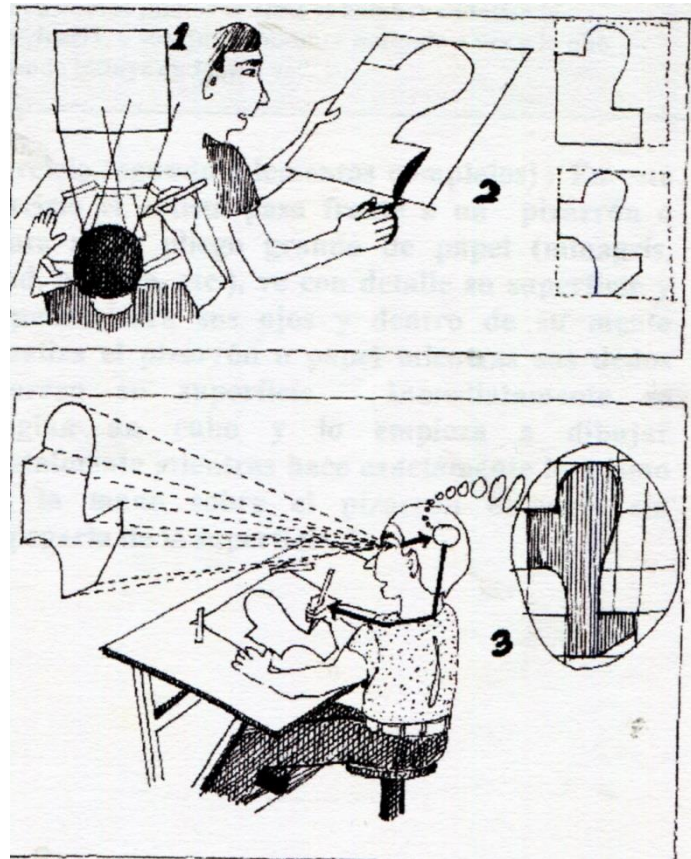
ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN ES UNO DE LOS PUNTOS MÁS INTERESANTES DE LA CREATIVIDAD PLÁSTICA EL ARTISTA TIENE QUE PREOCUPARSE POR BUSCAR DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA DESARROLLAR ESA CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DEL OBJETO, PARA ELLO SE PUEDEN MANEJAR UNA SERIE DE EJERCICIOS DE LOS CUALES ESTIMULARAN SU PERCEPCIÓN PERMITIÉNDOLE MANIFESTAR A TRAVÉS DEL TRABAJO MAYOR SEGURIDAD EN LO QUE HACE Y LO MÁS IMPORTANTE LE GENERA UN DESENVOLVIMIENTO MÁS RÁPIDO Y DIRECTO HACIA LA OBRA CON LA INTENCIÓN SIEMPRE DE CONSEGUIR LOS RESULTADOS DESEADOS. A CONTINUACIÓN PLANTEAMOS DOS EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN VISUAL.

DEBEMOS DE TENER PRESENTE QUE LOS PRIMEROS TRABAJOS NO DARÁN LOS RESULTADOS QUE DESEAMOS, PARA ELLO HAY QUE PRACTICARLO CUANTAS VECES SEA NECESARIO PARA LLEGAR A OBTENER MEJORES RESULTADOS.

COMENTARIO: ESTOS EJERCICIOS FUERON REALIZADOS A ALUMNOS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA CON BUENOS RESULTADOS.

PRIMER EJERCICIO (ELEMENTOS SIMPLES): UN AYUDANTE DEL ARTISTA PEGARA UNA HOJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y EL DIBUJARA EL CONTORNO DE LA HOJA DE UN SIN LEVANTAR LA MANO (DE UN SOLO TRAZO) Y SIN VER LA HOJA DE SU TRABAJO VER DIBUJO 1. POSTERIORMENTE SE IRÁN HACIENDO RECORTES A LA HOJA DE PAPEL Y EL ARTISTA IRA DIBUJANDO EN OTRAS HOJAS LA FIGURA QUE VAYA

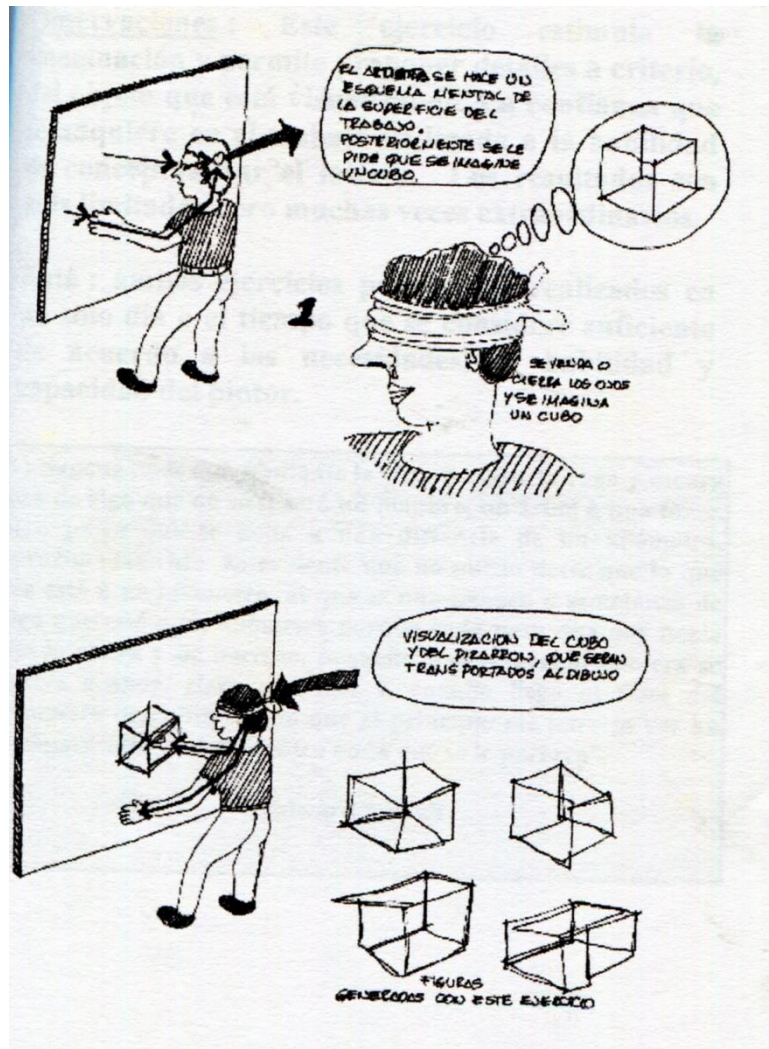
QUEDANDO DE LA MISMA MANERA ANTERIOR HASTA LLEGAR A FIGURAS MAS COMPLEJAS VER DIBUJO 2 Y 3.

OBSERVACIONES: EL EJERCICIO PERMITE AL PINTOR VER Y MEMORIZAR LO QUE TIENE ENFRENTE Y A SU VEZ DIBUJARLO SIN QUE TENGA QUE VER SU TRABAJO, ESTE CONCEPTO SE LE DENOMINA: "PANTÓGRAFO HUMANO". LOS RESULTADOS EN SU MAYOR PARTE SON ACEPTABLES.

"ES LLAVE DEL ARCO DEL ENTENDIMIENTO HUMANO EL RECONOCER QUE EN CIERTOS PUNTOS CRÍTICOS EL HOMBRE SINTETIZA LA EXPERIENCIA, O SEA QUE EL APRENDE A VER Y LO QUE APRENDE INFLUYE EN LO QUE VE."

SEGUNDO EJERCICIO (ELEMENTOS COMPLEJOS): EN ESTE EJEMPLO EL ARTISTA PASA FRENTE A UN PIZARRÓN O FRENTE A UN PLIEGO GRANDE DE PAPEL (MINAGRIS, BOND, OPALINA, ETC). VE CON DETALLE SU SUPERFICIE Y DESPUÉS CIERRA SUS OJOS Y DESPUÉS DENTRO DE SU MENTE VISUALIZA EL PIZARRÓN O EL PAPEL MIENTRAS SUS DEDOS RECORREN SU SUPERFICIE. INMEDIATAMENTE SE IMAGINA UN CUBO Y LO EMPIEZA A DIBUJAR MENTALMENTE MIENTRAS HACE EXACTAMENTE LO MISMO CON LA MANO SOBRE EL PIZARRÓN O PAPEL SIN DESPEGARLA DE LA SUPERFICIE.

OBSERVACIONES: ESTE EJERCICIO ESTIMULA LA IMAGINACIÓN Y PERMITE PROPONER DETALLES A CRITERIO, DEL OBJETO QUE SE ESTÁ VISUALIZANDO. LA CONFIANZA QUE SE ADQUIERE EN EL TRABAJO VA LIGADA A LA HABILIDAD DE CONCEPTUALIZAR EL MISMO. LOS RESULTADOS SON MÁS LIMITADOS PERO MUCHAS VECES EXTRAORDINARIOS.

NOTA: AMBOS EJERCICIOS PODRÁN SER REALIZADOS EN UN SOLO DÍA O EN EL TIEMPO QUE SE CONSIDERE SUFICIENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, LA HABILIDAD Y LA CAPACIDAD DEL CREADOR.

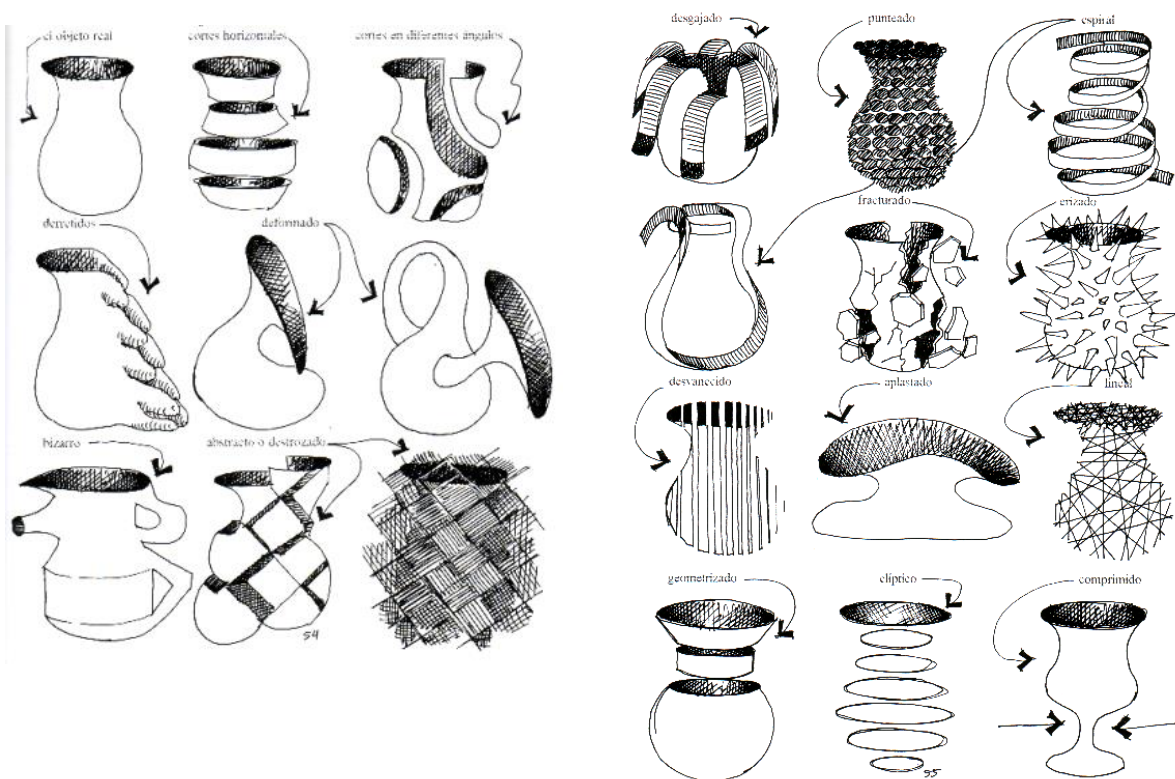
"... SUPONGAMOS QUE MEDIANTE LA VISTA PERCIBO LA VAGA Y OSCURA IDEA DE ALGO QUE NO SÉ SI SERÁ UN HOMBRE O UN ÁRBOL O UNA TORRE PERO JUZGO QUE SE HALLA A UNA DISTANCIA DE UN KILÓMETRO, APROXIMADAMENTE. ES EVIDENTE QUE NO PUEDO DECIR QUE LO QUE VEO ESTÁ A UN KILÓMETRO, NI QUE ES UNA IMAGEN O SEMEJANZA DE ALGO QUE ESTE AUN KILOMETRO PORQUE Q CADA PASO QUE DOY HACIA ELLO LO ALTERA Y DE BORROSO, PEQUEÑO Y DESVANECIDO QUE ERA SE VUELVE GRANDE, CLARO Y FIRME. Y CUANDO LLEGO AL FINAL DEL KILÓMETRO DESCUBRO QUE LO QUE AL PRINCIPIO ME PARECÍA VER HA DESAPARECIDO, Y NO ENCUENTRO NADA QUE SE LE PAREZCA"

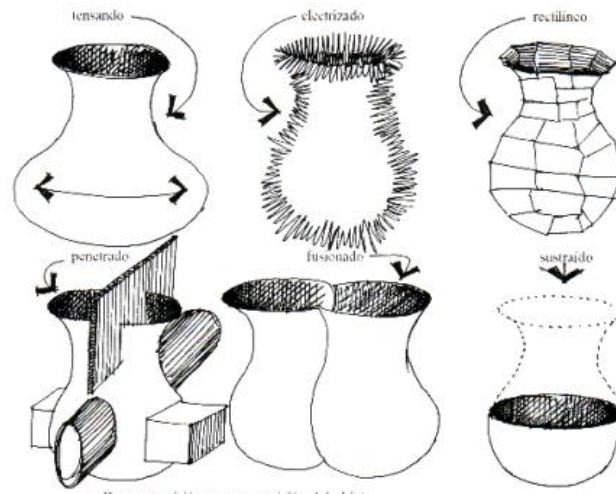
EDWARD T. HALL

LAS TRANSFORMACIONES DEL OBJETO

PARA CONOCER LAS TRANSFORMACIONES DE CUALQUIER OBJETO COTIDIANO Y LLEVARLO A LA ABSTRACCIÓN, SE REQUIERE OBSERVAR EL MODELO CON MUCHO CUIDADO, ES IMPORTANTE CONOCER LA ESTRUCTURA DE COMPOSICIÓN DEL MISMO PARA PODER MODIFICARLA A NUESTRO ANTOJO. SOBRE ESTE TEMA ENCONTRAMOS UNA SERIE DE POSIBILIDADES DE TRANSFORMACIONES QUE NOS PERMITEN RECREAR LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS QUE SE PUEDEN CONSEGUIR DESDE LA ABSTRACCIÓN QUE VAN DESDE LO GEOMÉTRICO, PASANDO POR LO ORGÁNICO, LINEAL, IRREGULAR, ACCIDENTADO, MIXTO, CUBISTA ETC.

TRANSFORMACIONES DEL OBJETO:

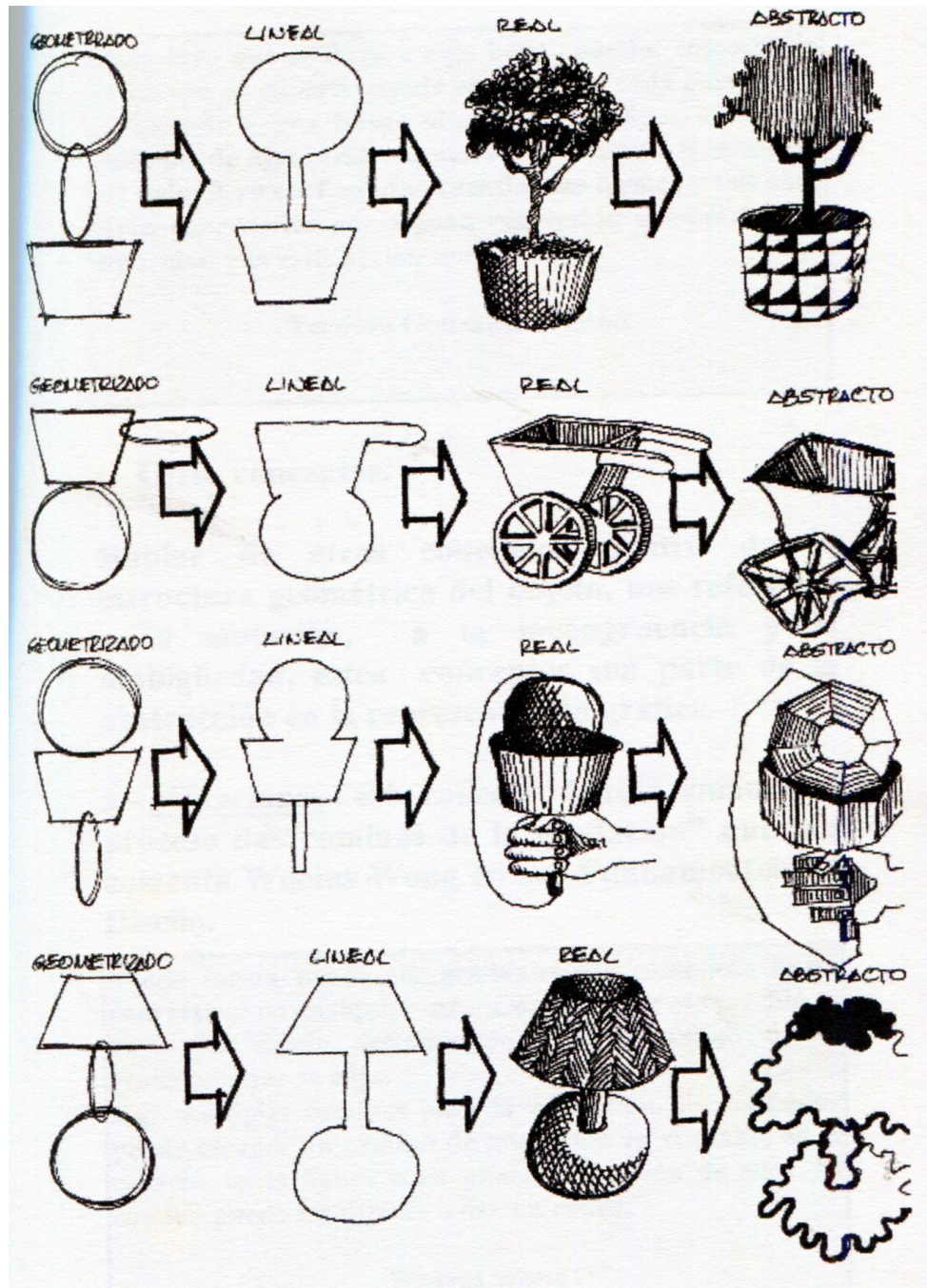
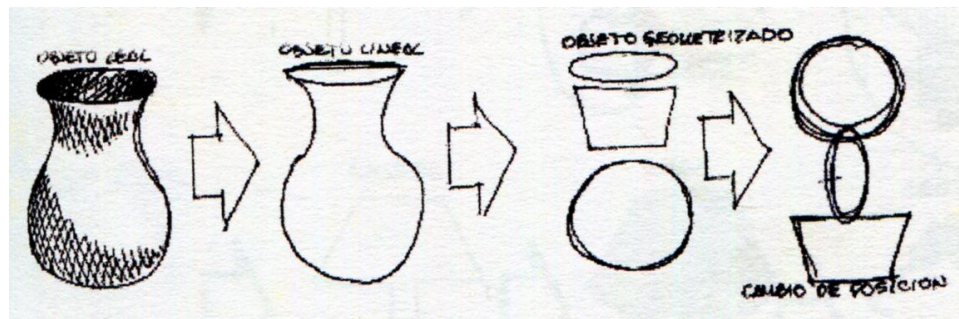

DESCOMPOSICIÓN Y RECOMPOSICIÓN DEL OBJETO

DENTRO DE ESTE CONCEPTO, ENCONTRAMOS LA PARTICULARIDAD QUE UNA FIGURA GEOMETRIZADA NOS PUEDE CONDUCIR A OTRAS FIGURAS DIFERENTES A LA ORIGINAL, ESTO QUIERE DECIR QUE LAS PIEZAS GEOMÉTRICAS DE UNA FIGURA AL SER CAMBIADAS DE POSICIÓN NOS GENERA OTRAS FIGURAS DIFERENTES.

ES IMPORTANTE QUE EL PINTOR ESTIMULE SU CURIOSIDAD Y LA CRÍTICA SOBRE EL TRABAJO QUE ESTÁ DESARROLLANDO ESTO FORTALECERÁ SU APRENDIZAJE.

HABLAR DE DESCOMPOSICIÓN Y RECOMPOSICIÓN DE UN OBJETO NOS REFERIMOS A QUE EL OBJETO SE GEOMETRIZA EN VARIAS PARTES LAS CUALES SE SEPARAN PARA RECOMPONERSE EN VARIAS PARTES, LAS CUALES SE SEPARAN PARA RECOMPONERSE DE MANERA DIFERENTE QUE NOS GENERE OTRO OBJETO DISTINTO AL ANTERIOR.

"HOY CREO QUE SE LLEGA A ALGO BELLO CUANDO, COMO EN LA DEFINICIÓN DE ALBERTI BASADA EN VITRUBIO CADA PARTE TIENE UN TAMAÑO Y UNA FORMA ABSOLUTAMENTE FINOS, A LOS QUE NADA PUEDE AGREGARSE O QUITARSE SIN DESTRUIR LA ARMONÍA DEL TODO.

PERO CONFIESO QUE CUANDO ESAS FORMAS Y TAMAÑOS ESTÁN GOBERNADOS POR ALGUNA REGULACIÓN GEOMÉTRICA LA SEGURIDAD Y LA SATISFACCIÓN SON DOBLES"

TEODORO GONZÁLES DE LEÓN

OTROS CONCEPTOS

HABLAR DE OTROS CONCEPTOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA GEOMÉTRICA DEL OBJETO, NOS REFERIMOS A LA MUTACIÓN, A LA INCONGRUENCIA Y A LA AMBIGÜEDAD, ESTOS CONCEPTOS SON PARTE DE LA ABSTRACCIÓN EN REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

MUTACIONES: ESTE CONCEPTO LO RELACIONAMOS AL PROCESO DE "CAMINOS DE LA GRADACIÓN" QUE NOS COMENTA WUCIOS WONG EN SUS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO.

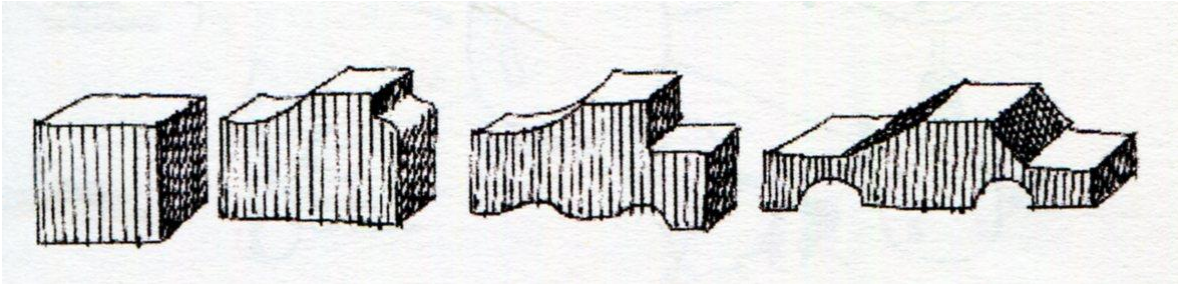
"TODA FORMA PUEDE SER GRADUALMENTE CAMBIADA HASTA CONVERTIRSE EN OTRA. COMO OCURRE ESE CAMBIO ES ALGO QUE QUEDA DETERMINADO POR EL CAMINO DE LA GRADACIÓN QUE SE ELIJA.

HAY MÚLTIPLES CAMINOS PARA LA GRADACIÓN. EL DISEÑADOR PUEDE ELEGIR UN CAMINO DE GRADACIÓN EN EL PLANO, EN EL ESPACIO, EN LA FIGURA O EN UNA COMBINACIÓN DE ELLAS EL CAMINO PUEDE SER DIRECTO O DAR UN RODEO. "

WUCIOS WONG.

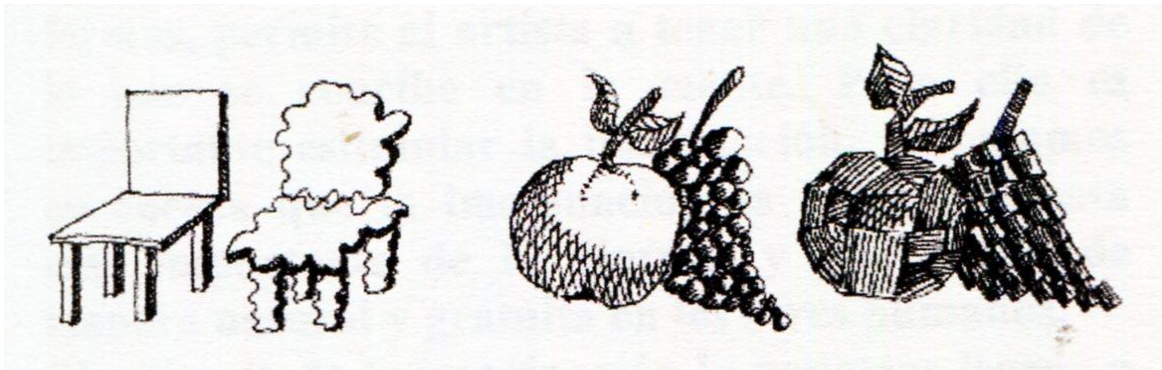
COMENTARIO: LA IMPORTANCIA DE ESTAS MUTACIONES HACIA LOS OBJETOS PERMITIRÁ AL PINTOR TENER LA HABILIDAD SUFICIENTE PARA IR EXPERIMENTANDO MAS ADELANTE CON OBJETOS COTIDIANOS PARA ELLO AMPLIAR LA VISIÓN DE LA ESTRUCTURA ES ENRIQUECER LO EXTRAORDINARIO DE CONOCER EL MISTERIO DE LAS COSAS.

EJEMPLO DE MUTACIÓN:

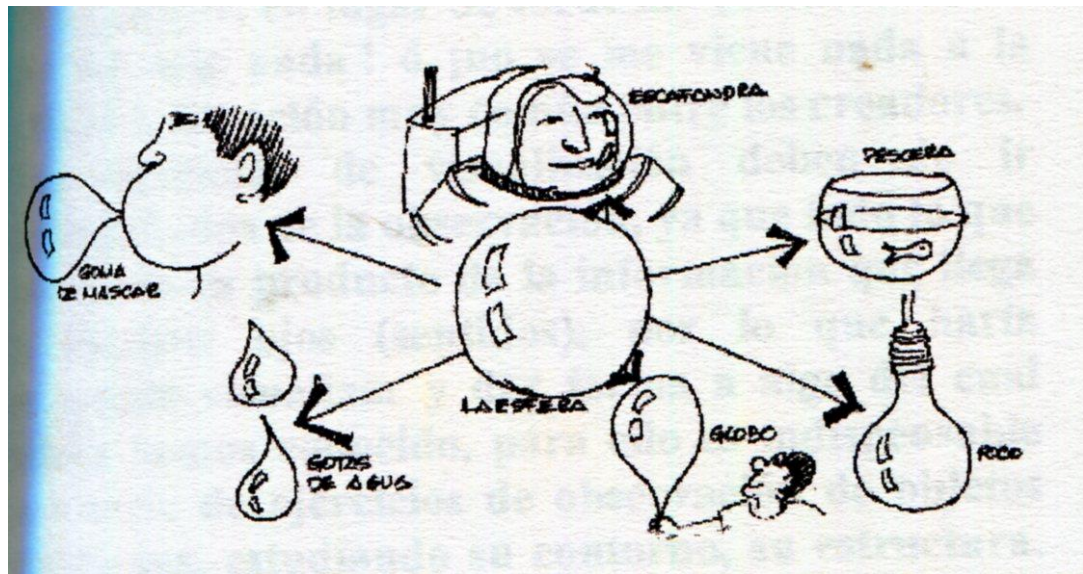
INCONGRUENCIA: ESTE FENÓMENO NOS RELACIONA CON ALGO ILÓGICO O ABSURDO, SI LO TOMAMOS DE MANERA LITERAL, PERO CUANDO NOS REFERIMOS AL DISEÑO, EL CONCEPTO TIENE OTRA CONNOTACIÓN, LO ANTIFUNCIONAL PERO AGRADABLEMENTE PLÁSTICO.

EJEMPLO DE INCONGRUENCIA:

AMBIGÜEDAD: LO PODEMOS CONSIDERAR COMO ALGO QUE NO SE DEFINE, EN EL DISEÑO ENCONTRAMOS QUE LA AMBIGÜEDAD ES LA ACCIÓN DE DARLE MAS DE UNA FUNCIÓN AL MISMO OBJETO.

EJEMPLO DE AMBIGÜEDAD:

ES IMPORTANTE PRACTICAR CON EJERCICIOS ANÁLOGOS, A LOS EJEMPLOS AQUÍ EXPRESADOS, CON LOS OBJETOS MÁS HETEROGÉNEOS QUE SE PUEDAN, PARA DESCUBRIR LAS DIFERENTES RESPUESTAS QUE NOS GENERAN ESTAS EXPERIENCIAS.

CONCLUSIONES: EL DIBUJO COMO EXPRESIÓN DE IDEAS Y FORMAS, PERMITE AL ARTISTA TENER UNA CLARIDAD DE LO QUE SE CONCIBE EN LA MENTE. PARA ELLO ES IMPORTANTE ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN, SI TOMAMOS EN CUENTA QUE LA IMAGINACIÓN ES LA HERRAMIENTA MAS IMPORTANTE DE LA PINTURA Y QUE SE DA DE MANERA NATURAL Y GRATUITA EN LOS SERES HUMANOS.

EL ESTÍMULO DE LA IMAGINACIÓN LO PODEMOS LOGRAR A TRAVÉS DE EJERCICIOS DE VISUALIZACIÓN, EN LUGAR DE ELEGIR QUE EL TRABAJO NOS SALGA BIEN A LA FUERZA, PROVOCANDO CON ELLO UN MAYOR BLOQUEO PARA PENSAR EN LA COMPOSICIÓN DEL EJERCICIO EXIGIDO, POR LO TANTO ES NECESARIO REALIZAR VARIOS ENSAYOS QUE AYUDEN

AL CREADOR A TENER MÁS SEGURIDAD DE LO QUE VA A REALIZAR, EN LUGAR DE ESCUCHAR COMENTARIOS DE ¡NO ME SALE NADA! O ¡NO SE ME VIENE NADA A LA CABEZA! SITUACIÓN MUY COMÚN ENTRE LOS CREADORES.

LOS EJERCICIOS DE VISUALIZACIÓN DEBEN DE IR ACOMPAÑADOS DE LA OBSERVACIÓN, YA QUE TODO LO QUE PENSAMOS ES PRODUCTO DE LA INFORMACIÓN QUE LLEGA A NUESTROS OJOS (SENTIDOS), POR LO QUE HARÍA VISUALIZAR Y DAR FORMA A ALGO DEL CUAL NUNCA HEMOS CONOCIDO, PARA ELLO ES INDISPENSABLE UNA SERIE DE EJERCICIOS DE OBSERVACIÓN DE OBJETOS COTIDIANOS, ESTUDIANDO SU CONTORNO, SU ESTRUCTURA, TRANSPARENCIA, SOMBREADO Y COMPOSICIÓN, HASTA LLEGAR A OBJETOS DE ESTRUCTURA MÁS COMPLEJA.

EL APRENDER A OBSERVAR NOS PERMITIRÁ INFLUIR EN LO QUE VEMOS, A ESTO NOS REFERIMOS QUE EL ARTISTA ALTERARA LA ESTRUCTURA DEL OBJETO QUE OBSERVA A TRAVÉS DE UNA SERIE DE TRANSFORMACIONES DE ESE OBJETO EN UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES QUE LE AYUDARA A CONCEBIR EL DISEÑO, DE UNA MANERA MÁS GLOBAL, SIENDO ESTAS POSTERIORMENTE EXPRESADAS EN EL PAPEL.

EL PUNTO PRINCIPAL DE ESTA ETAPA SE ENCUENTRA EN EL DIBUJO A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN Y LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LO QUE VEMOS AUNADO A LOS CONCEPTOS ADQUIRIDOS EN LAS ETAPAS ANTERIORES, PARA LOGRAR QUE EL CONOCIMIENTO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA SEA LO MÁS ENTENDIDA POSIBLE.

CAPITULO 6

EL MANEJO DE LA TÉCNICA

DIFERENTES ALTERNATIVAS

EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, ENCONTRAMOS UNA SERIE DE ESTILOS EN DONDE ESTA CORRIENTE SE PUEDE MANIFESTAR DE DIFERENTES FORMAS, VIMOS QUE EN LA ÉPOCA DE KANDINSKY, SU FILOSOFÍA ESTABA ENFOCADA AL RECHAZO TOTAL DE LO FIGURATIVO, NEGANDO TODA REFERENCIA A NINGÚN SER DE LA NATURALEZA, CON LA META MÁS DE CONSTRUIR (EXPERIMENTAR CON COSAS NUEVAS Y CREAR) QUE EL PLACER DE LA PURA REPRESENTACIÓN DE LO EXISTENTE, COMO SUCEDE EN EL ARTE FIGURATIVO. ESTA ESENCIA FILOSÓFICA DEL ARTE ABSTRACTO HA TENIDO SUS CAMBIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO, ACTUALMENTE LA MISMA BÚSQUEDA Y LA EXPERIMENTACIÓN SOBRE ESTA CORRIENTE, NOS HA LLEVADO A LA CONCLUSIÓN QUE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA INCIDE AÚN EN EL ARTE FIGURATIVO Y QUE SIGUE PRESENTE AUNQUE EN SU MAYOR PARTE DE MANERA VELADA, EN TODAS LAS CORRIENTES PICTÓRICAS QUE HA TENIDO LA HUMANIDAD, DESDE LA CONCEPCIÓN DE QUE TODO LO QUE EXISTE EN LA NATURALEZA TIENE CIERTA GEOMETRÍA, DEL CUAL NADIE PUEDE NEGAR, LO QUE NOS LLEVA A AFIRMAR QUE EL ARTE ABSTRACTO EN NUESTROS TIEMPOS NO NIEGA LO FIGURATIVO SINO AL CONTRARIO, SE INTEGRA A EL DE MUCHAS MANERAS LO QUE NOS GENERA UNA SERIE DE DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA REPRESENTARLA, DENTRO DE ESTAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE EXPRESIÓN, ENCONTRAMOS UNA SERIE DE VARIANTES DE LAS CUALES MENCIONAMOS LAS MÁS IMPORTANTES.

- 1- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DECORATIVA:** SOBRE ESTE PUNTO NOS REFERIMOS EN LO IMPORTANTE QUE RESULTA SER ESTA CORRIENTE EN LA DECORACIÓN, QUE VA DESDE AZULEJOS, TAPICES, MOSAICOS, OBJETOS DE ADORNO Y TODO LO RELACIONADO AL DISEÑO INDUSTRIAL Y AL INTERIORISMO.
- 2- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA ARQUITECTÓNICA:** LA ARQUITECTURA ES UNA DE LAS ÁREAS PROFESIONALES DONDE SE USA LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA Y QUE PUEDE APRECIARSE DESDE EL DIBUJO TÉCNICO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS HASTA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO LLEVADO A LA OBRA A TRAVÉS DE SUS DETALLES Y DECORADOS EXTERNOS E INTERNOS.
- 3- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA ESTILIZADA:** AQUÍ LO APRECIAMOS MÁS DENTRO DE LA PINTURA, EL DIBUJO Y EL DISEÑO GRÁFICO A TRAVÉS DE FIGURAS SIMPLES Y DIRECTAS QUE EVOCAN UN MENSAJE SIN LLEGAR A LO OBVIO, COMO EN EL CASO DEL LOGOTIPO O DISEÑOS QUE REQUIEREN LA SINTETIZACIÓN DEL MENSAJE.
- 4- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA EN MANCHAS:** LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA NO NECESARIAMENTE TIENE QUE REPRESENTARSE TAL Y CUAL LA CONOCEMOS. A TRAVÉS DE LAS MANCHAS PODEMOS EVOCAR NUESTRA GEOMETRIZACIÓN DE MANERA VELADA, TÉCNICA MUY MANEJADA EN LA PINTURA.

- 5- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA ORGÁNICA:** EL MOVIMIENTO PLÁSTICO CARENTE DE LÍNEAS RECTAS, CONTRARIA AL PENSAMIENTO ORIGINAL DEL ARTE ABSTRACTO, TAMBIÉN NOS PERMITE EL JUEGO DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, A TRAVÉS DE UNA SERIE DE PLANOS ORGÁNICOS QUE HACE A LA OBRA MENOS RÍGIDA Y MÁS SENSIBLE A LOS OJOS DEL OBSERVADOR, EMPLEADO TANTO EN LA ARQUITECTURA, COMO EN LA PINTURA, EL DISEÑO Y EL DIBUJO, ETC.
- 6- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DE LO FIGURATIVO:** COMO ANTERIORMENTE HABÍAMOS COMENTADO, LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA PUEDE MANIFESTARSE A TRAVÉS DE FIGURAS COTIDIANAS (VER CAPÍTULO 5) EL DIBUJO COMO EXPRESIÓN DE IDEAS Y FORMAS (LA TRANSFORMACIÓN DEL OBJETO), EN DONDE LA INTEGRACIÓN DE LO ABSTRACTO Y LO FIGURATIVO PUEDEN COEXISTIR DE MANERA SIMBIÓTICA.
- 7- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA COMO TEXTURA:** ESTE ES UNO DE LOS PUNTOS MÁS INTERESANTES DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, PUEDE EXISTIR DE FONDO SIN PARTICIPAR DEMASIADO COMO APOYO A OTRAS TÉCNICAS DE TRABAJO O COMO COMPLEMENTO DE LAS MISMAS.
- 8- **LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DEL COLOR:** A TRAVÉS DEL COLOR PODEMOS GENERAR UNA VARIEDAD DE ABSTRACCIONES GEOMETRIZADAS, YA SEAN ESTAS POR MEDIO DE PLANOS MATEMÁTICOS O POR PLANOS ACCIDENTADOS (MANCHAS).

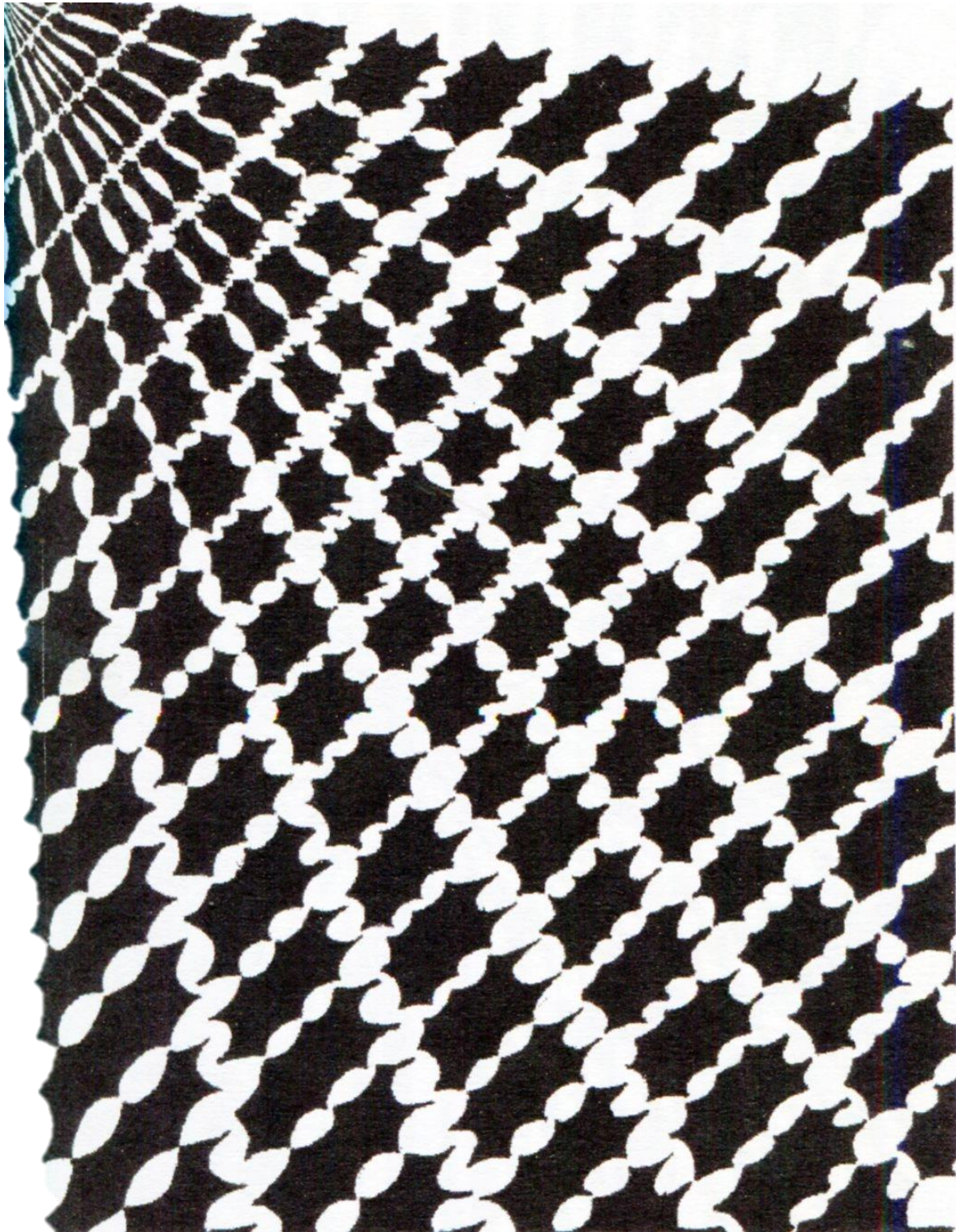
9- LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA CON EFECTO DE VOLUMEN:
LOS CAMBIOS DE FONDO Y FIGURA Y LA FLUCTUACIÓN DE
LAS MISMAS NOS GENERA EFECTOS DE MOVIMIENTO O
PROFUNDIDAD CON LA INTENCIÓN DE GENERAR EFECTOS
VISUALES.

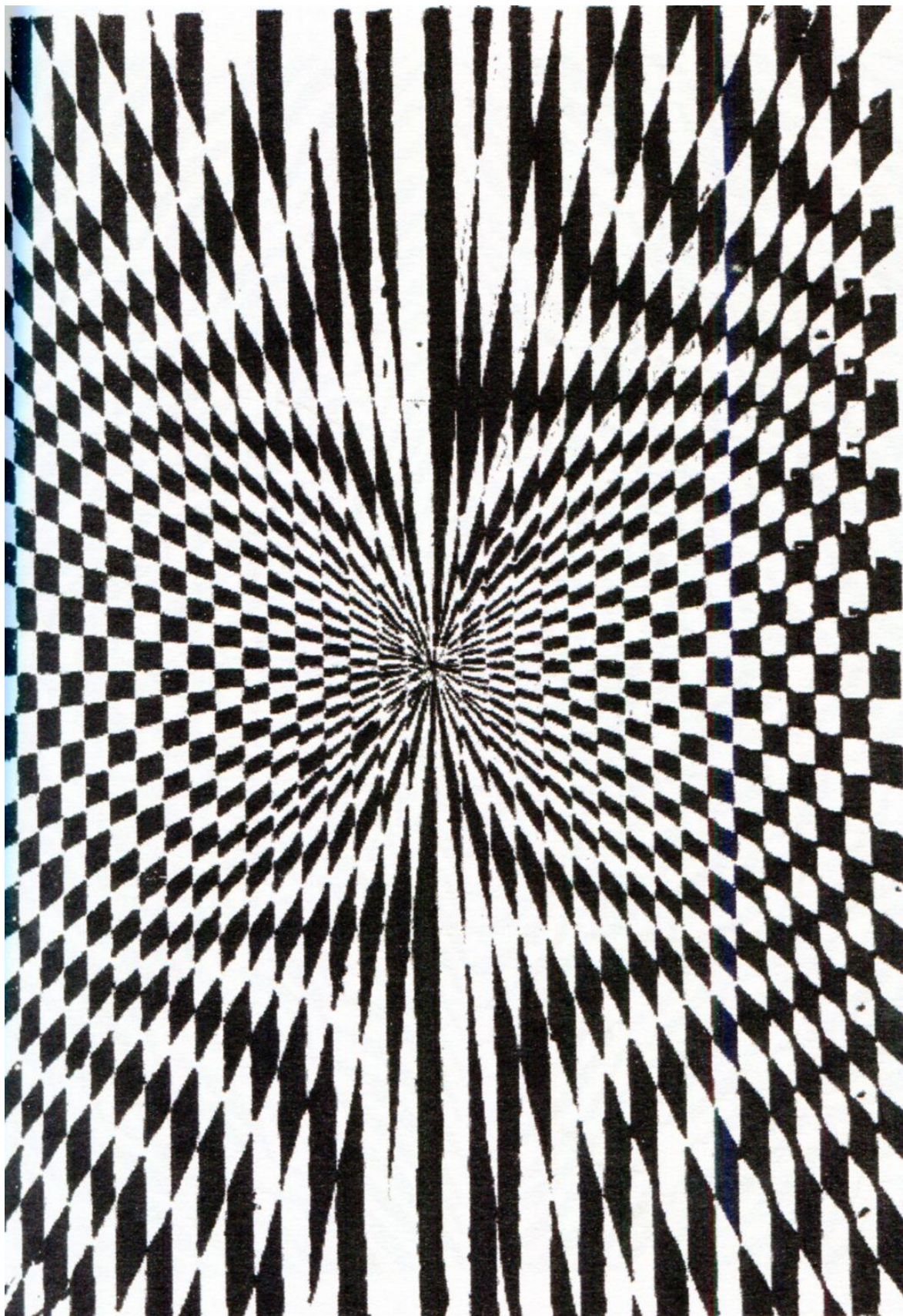
10- LA ABSTRACCIÓN
GEOMÉTRICA EN LA PINTURA: ES AQUÍ DONDE MEJOR SE
CONCIBE EL ARTE ABSTRACTO, POR LO CUAL GENERA MÁS
CONFLICTOS EN SU ADRECIACIÓN, EN LA PINTURA A
DIFERENCIA DEL DISEÑO O DIBUJO, LA ABSTRACCIÓN
GEOMÉTRICA ADQUIERE UN VALOR IMPORTANTE, EL DE
OBRA DE ARTE.

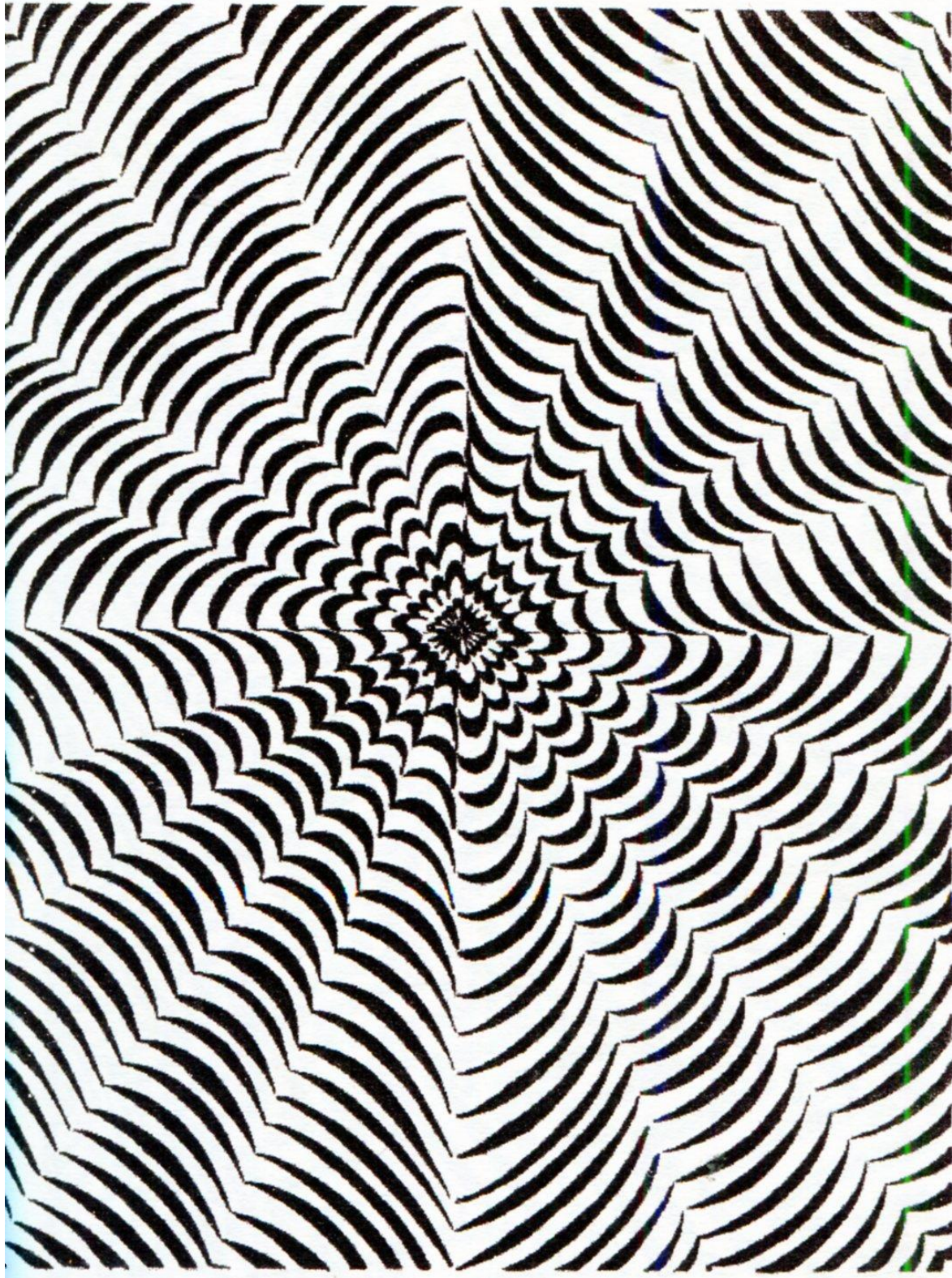
11- LA ABSTRACCIÓN
GEOMÉTRICA EN EL DISEÑO: AQUÍ A DIFERENCIA DE LA
ANTERIOR LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA SE CONCIBE MÁS
COMO UNA HERRAMIENTA PARA LLEGAR A UN FIN, LO QUE
LA CONVIERTE EN UNA PARTE COTIDIANA DEL TRABAJO.

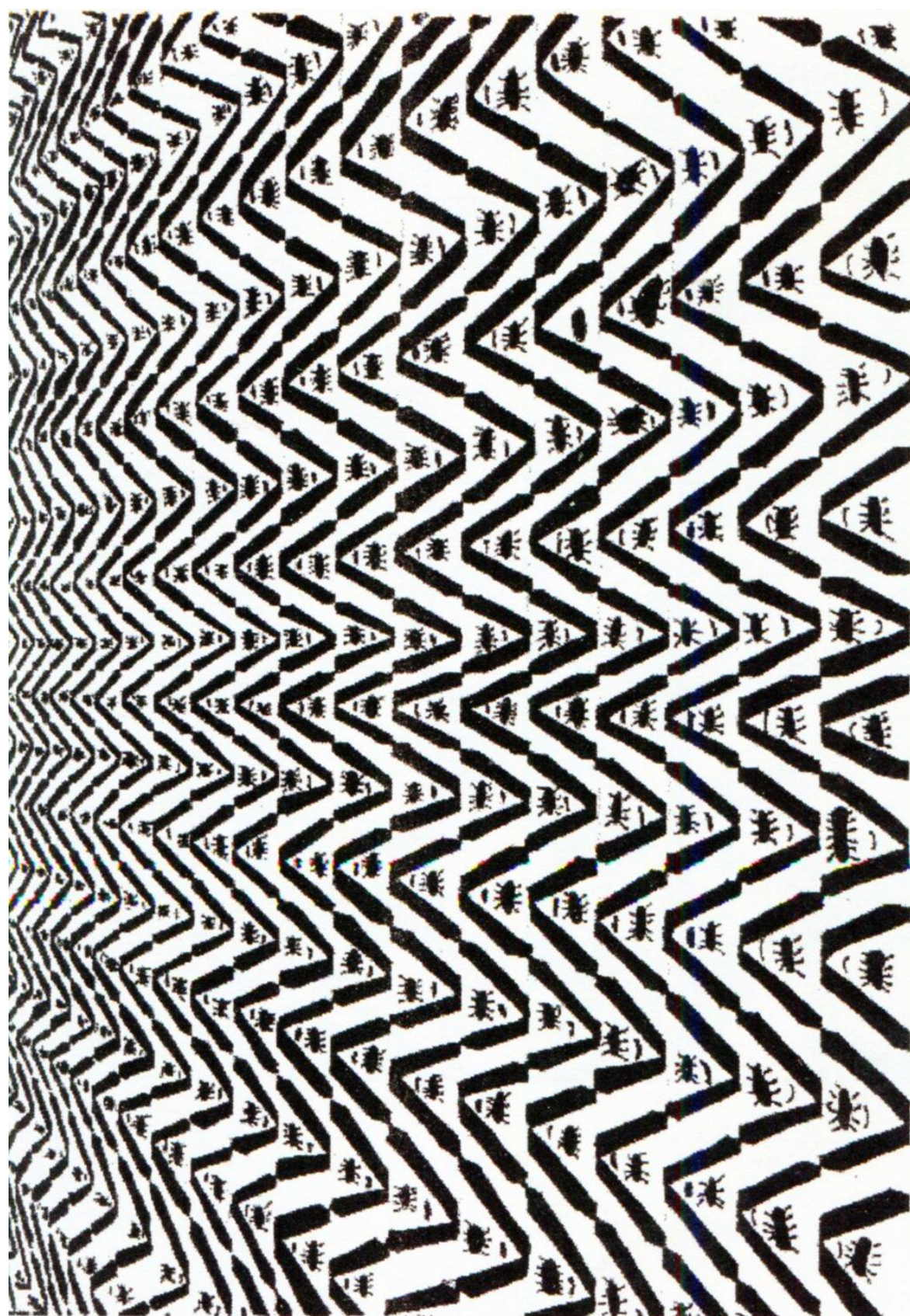
A CONTINUACIÓN TRES EJEMPLOS GRÁFICOS (RETICULAR, ORGÁNICO Y
FIGURATIVO).

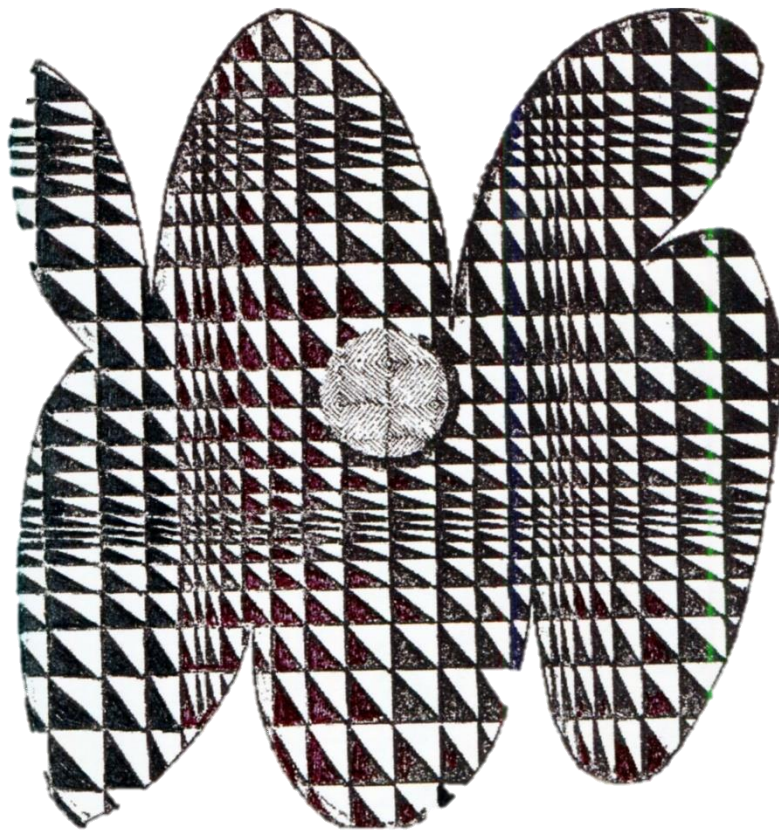
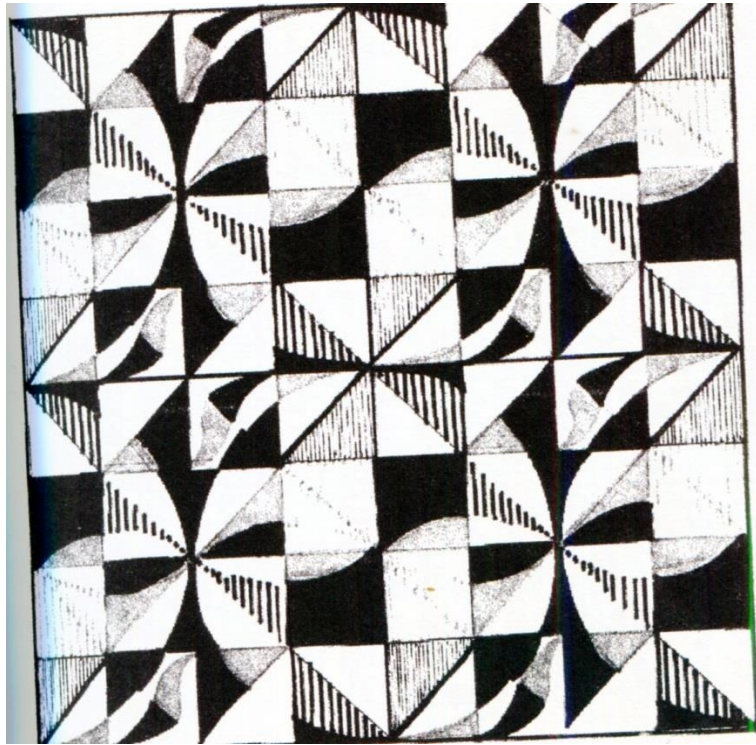
24 4MVT-A-000-02 5W05 4T-A-04

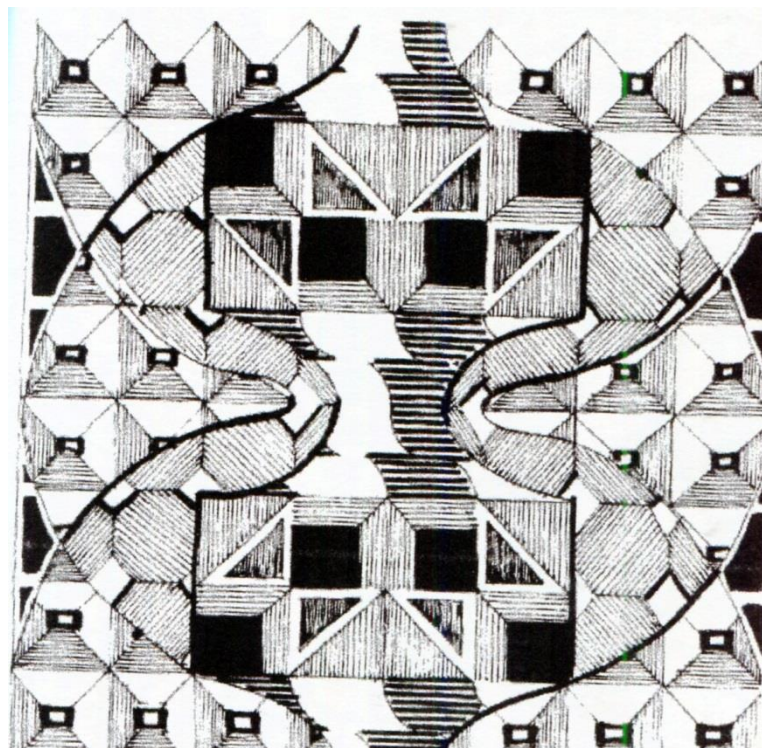
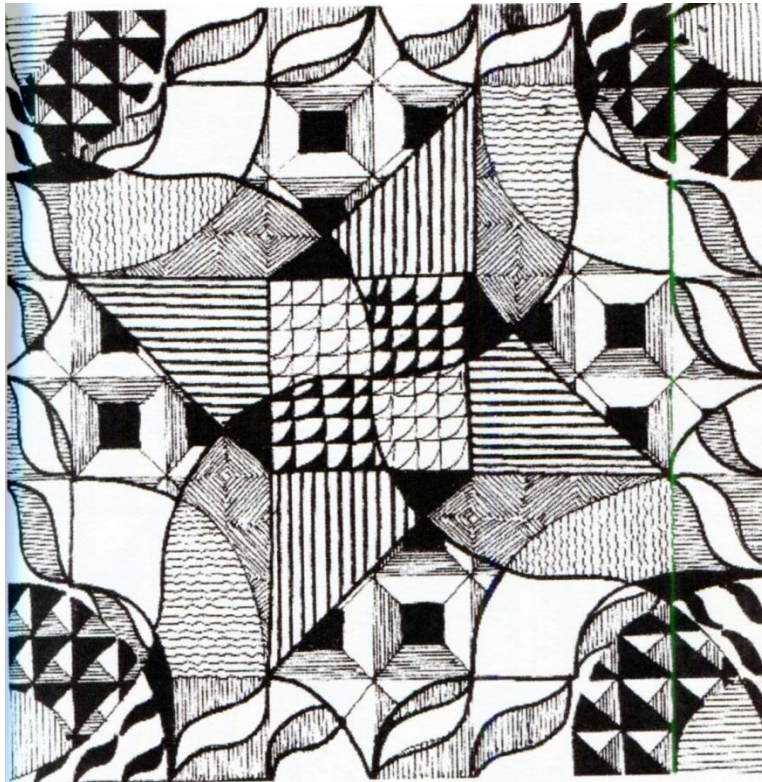

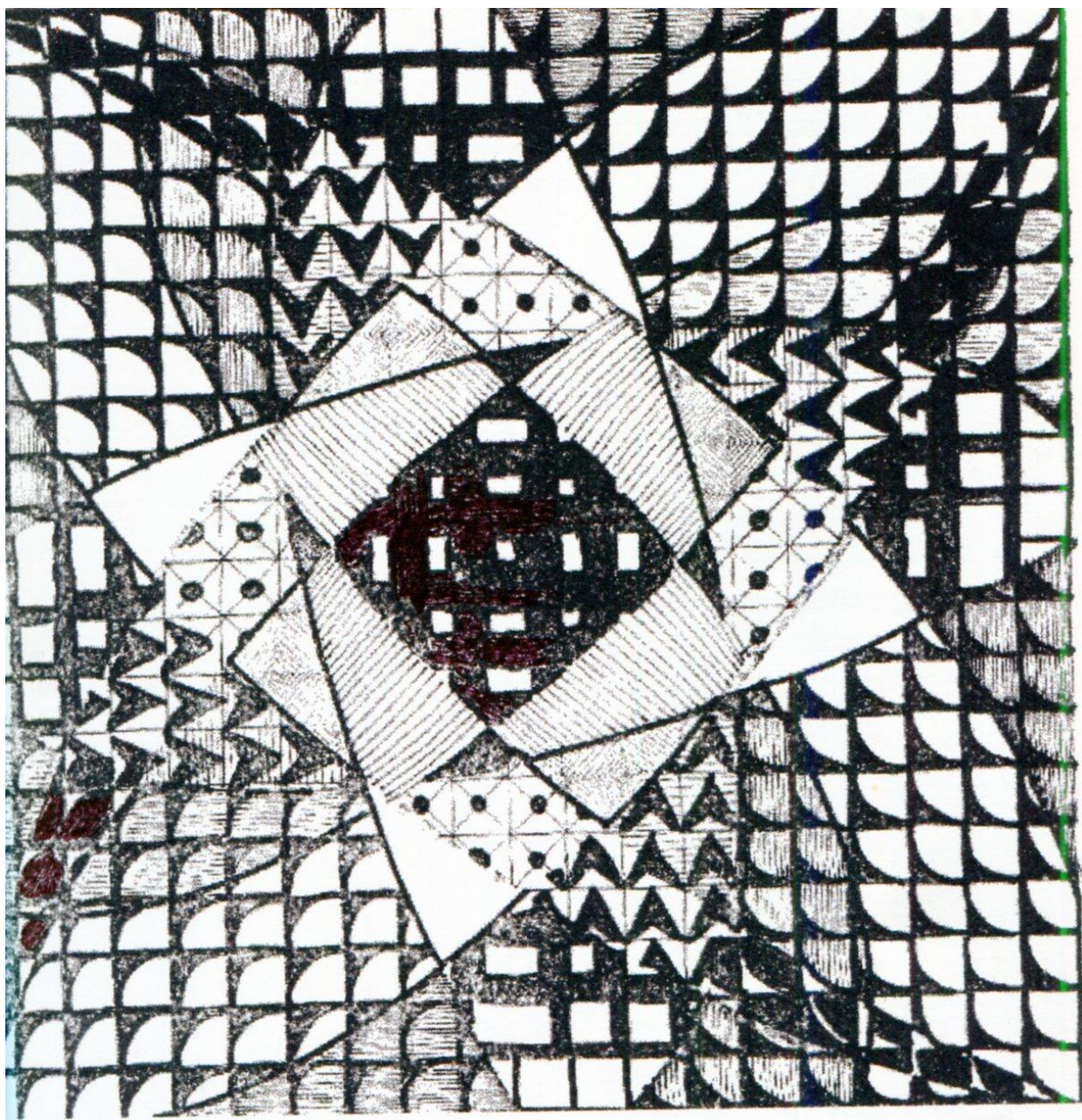

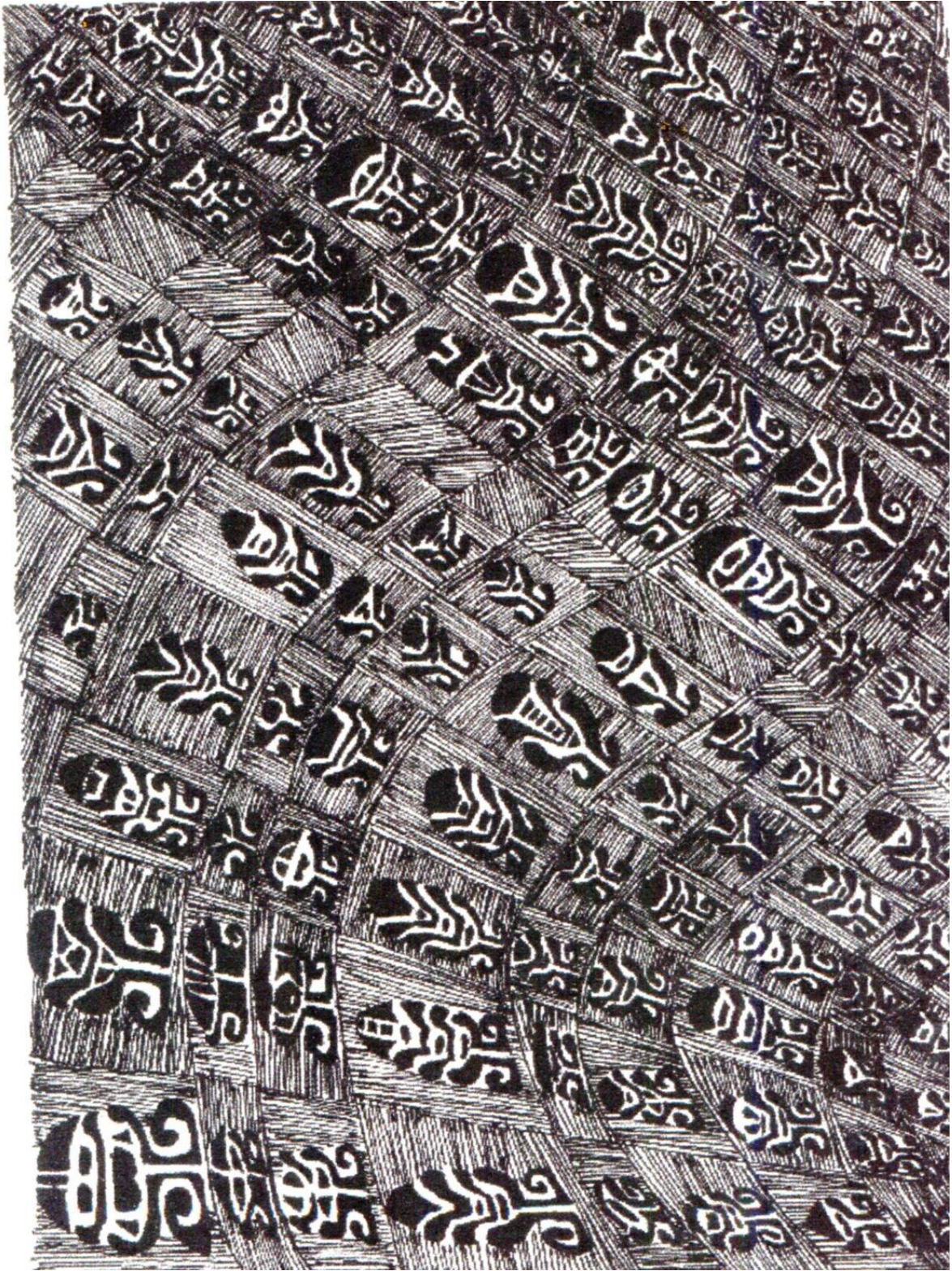

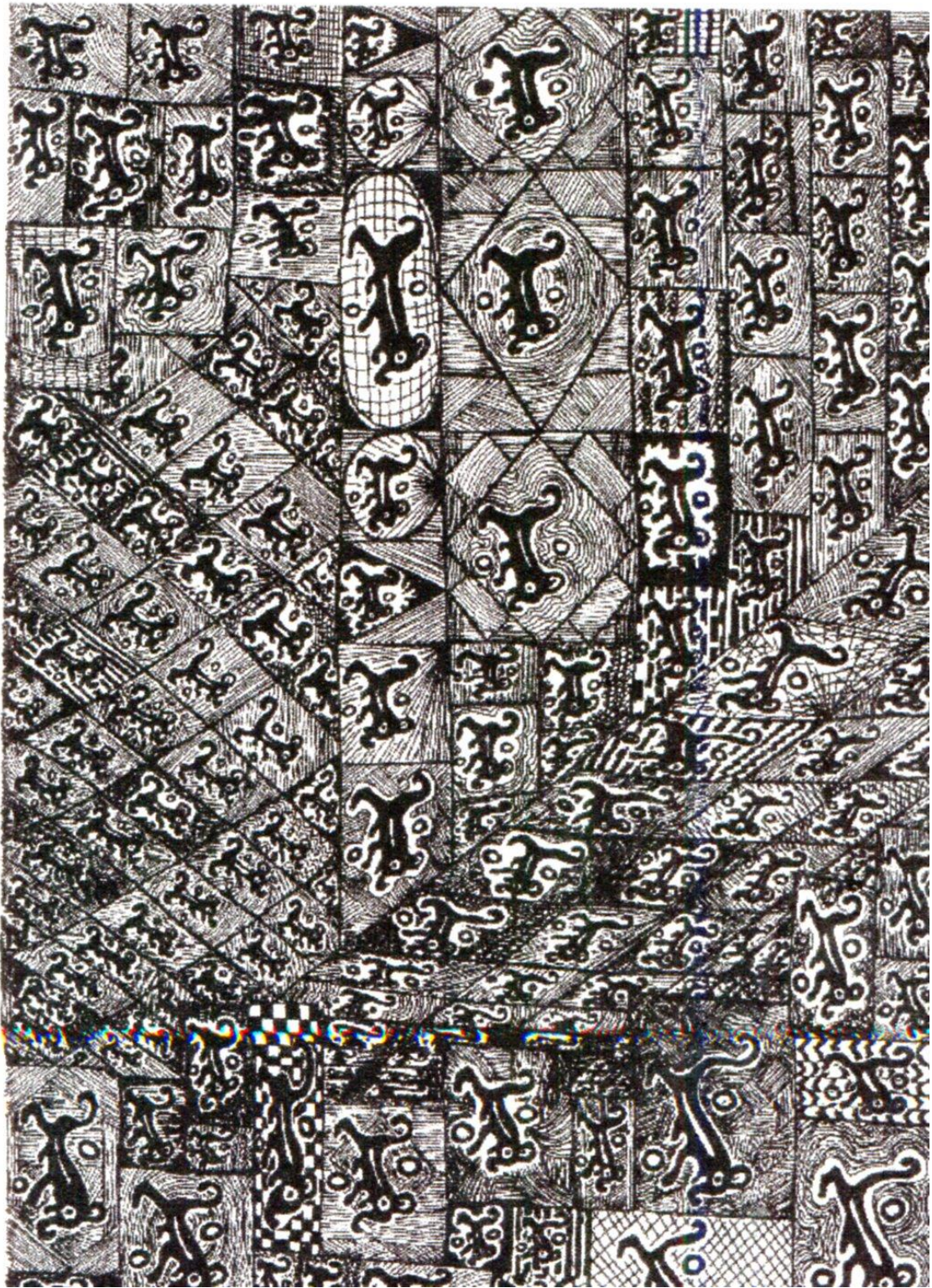

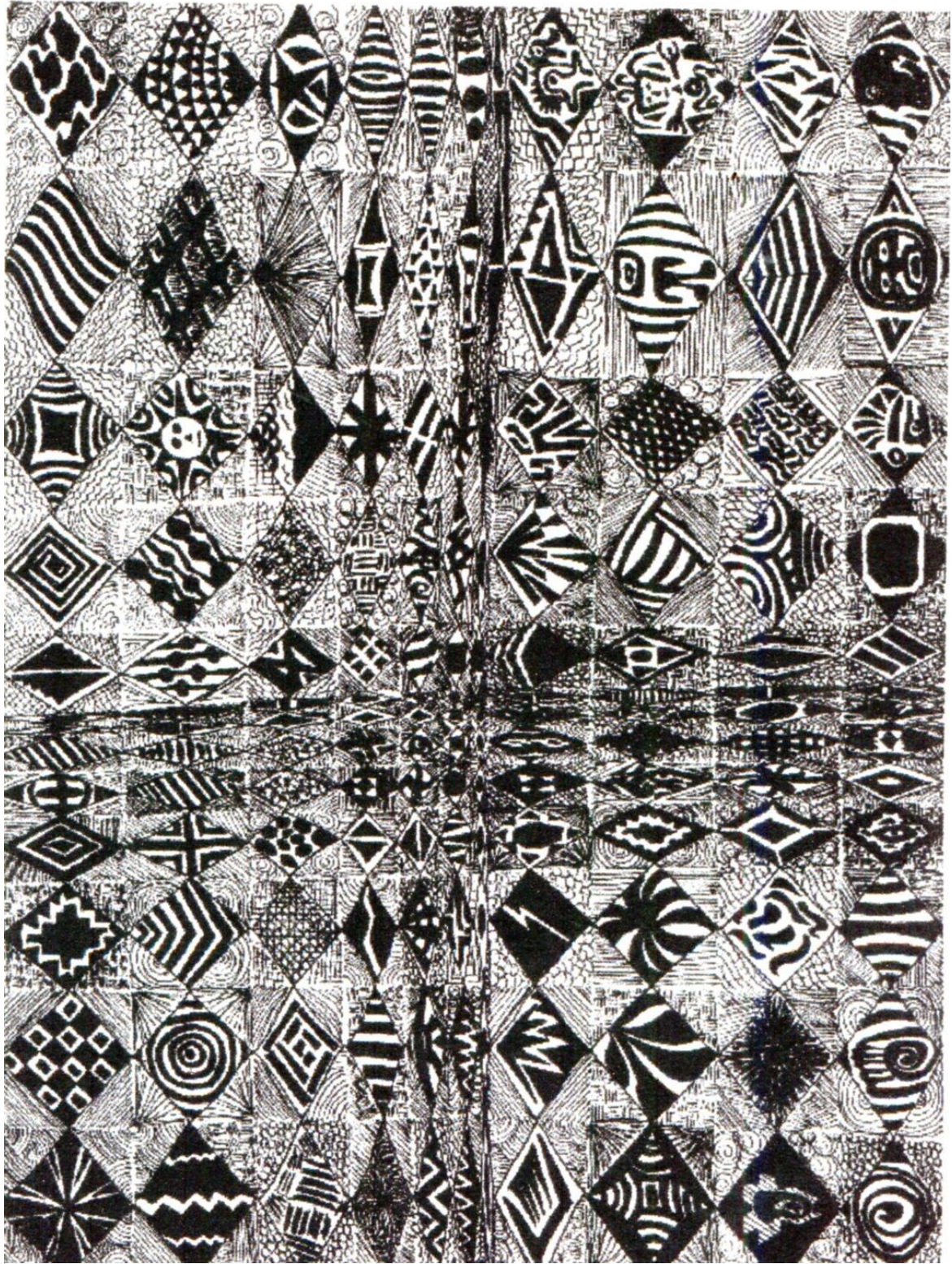

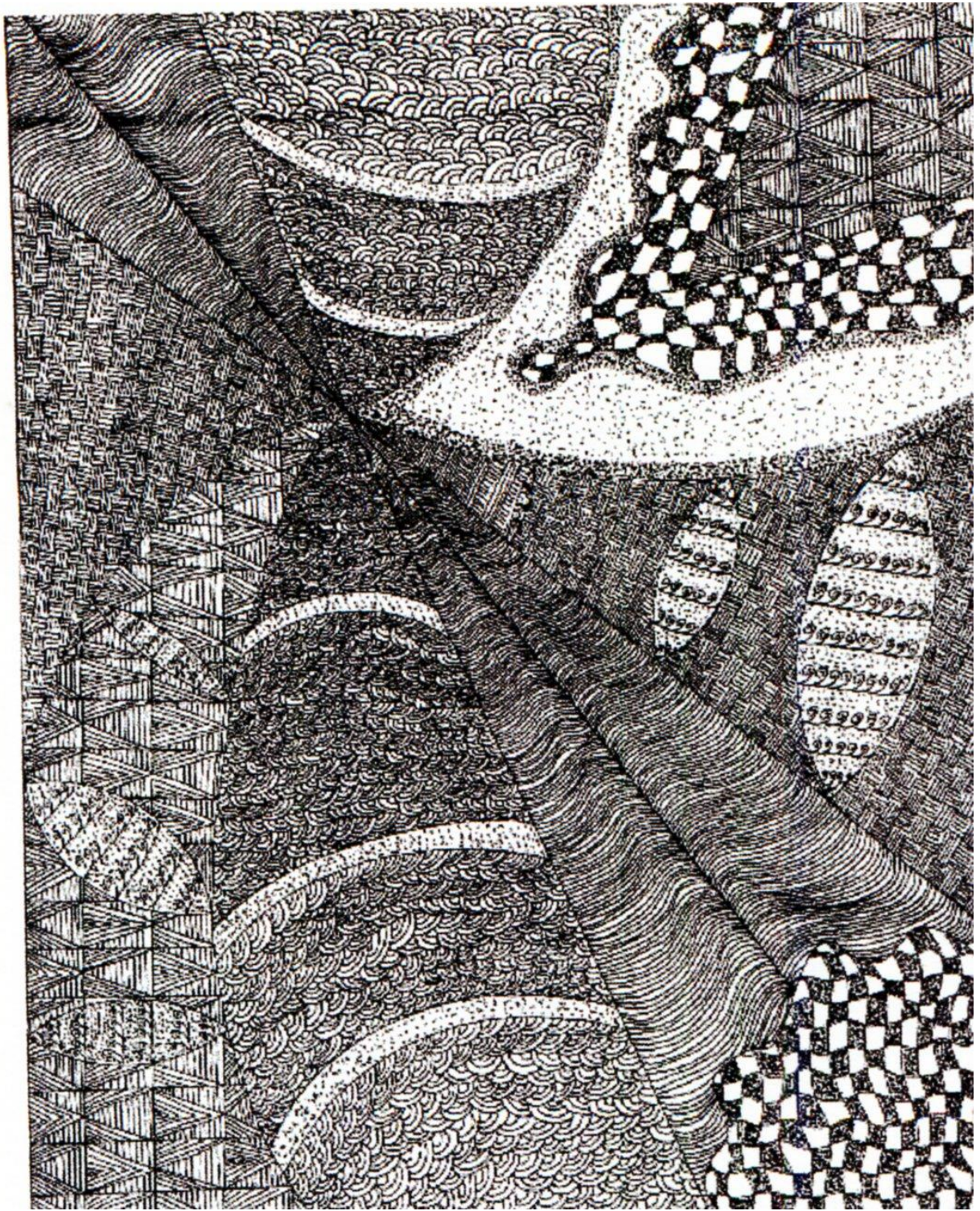

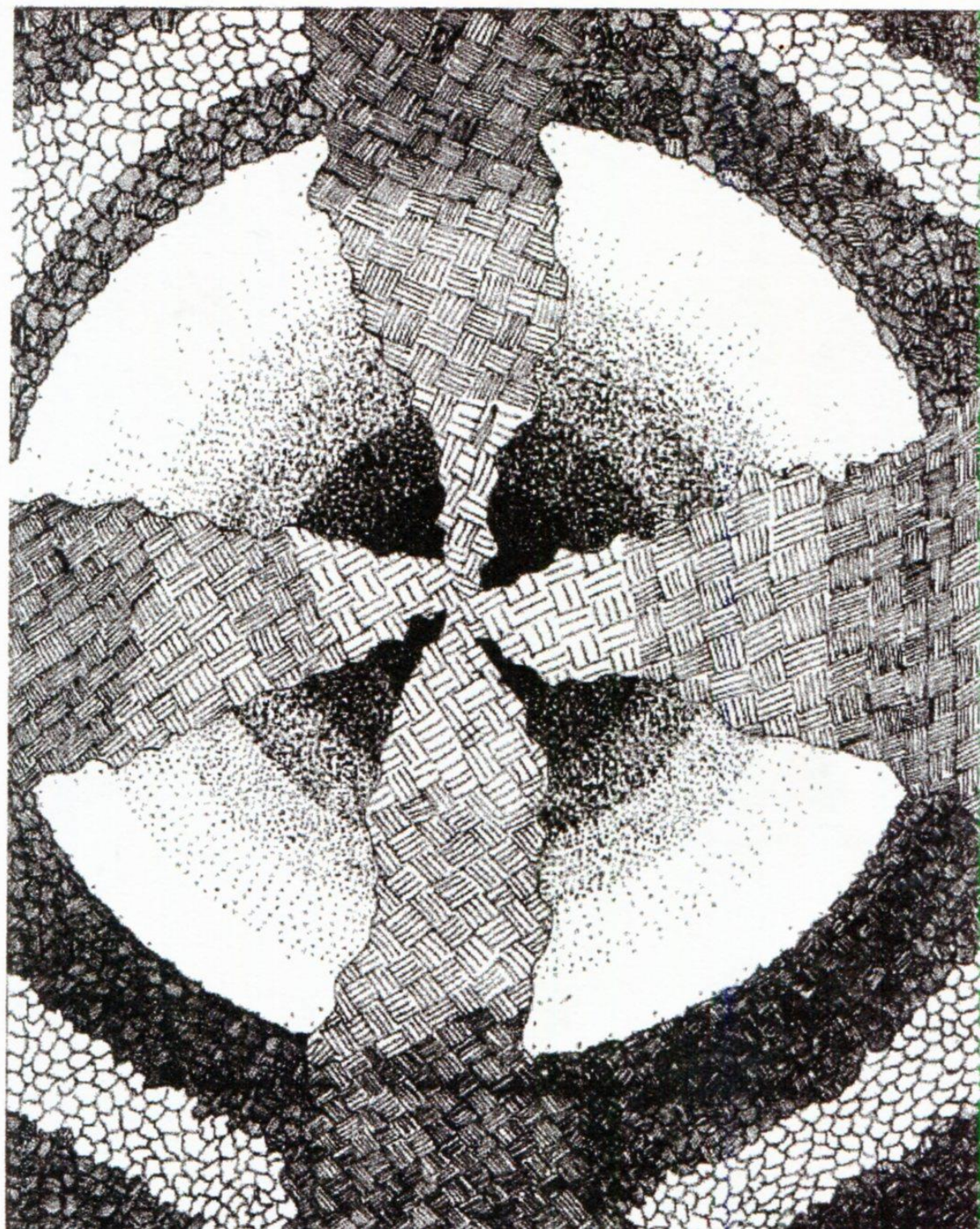
ABSTRACT-ON ORGANICA

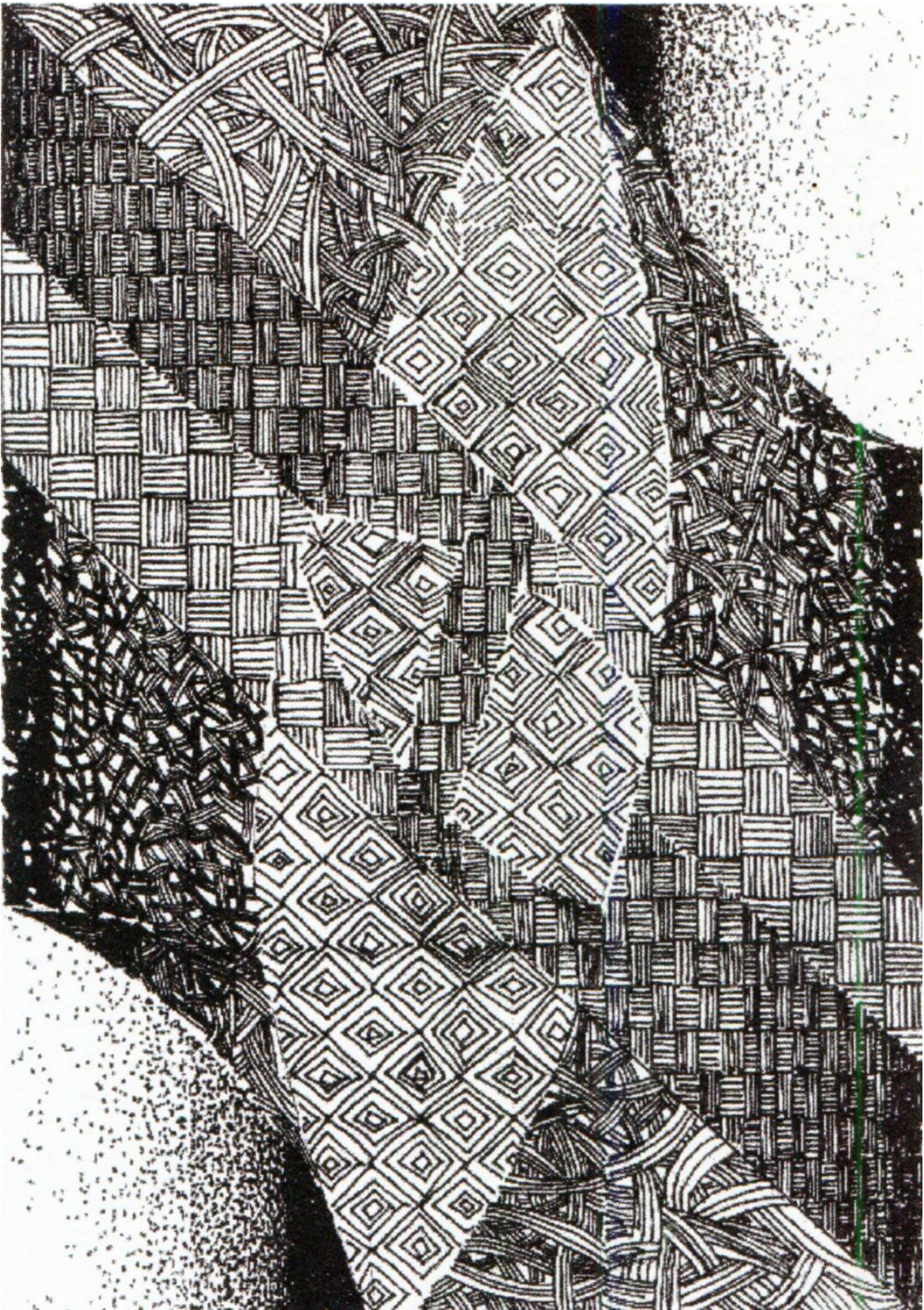

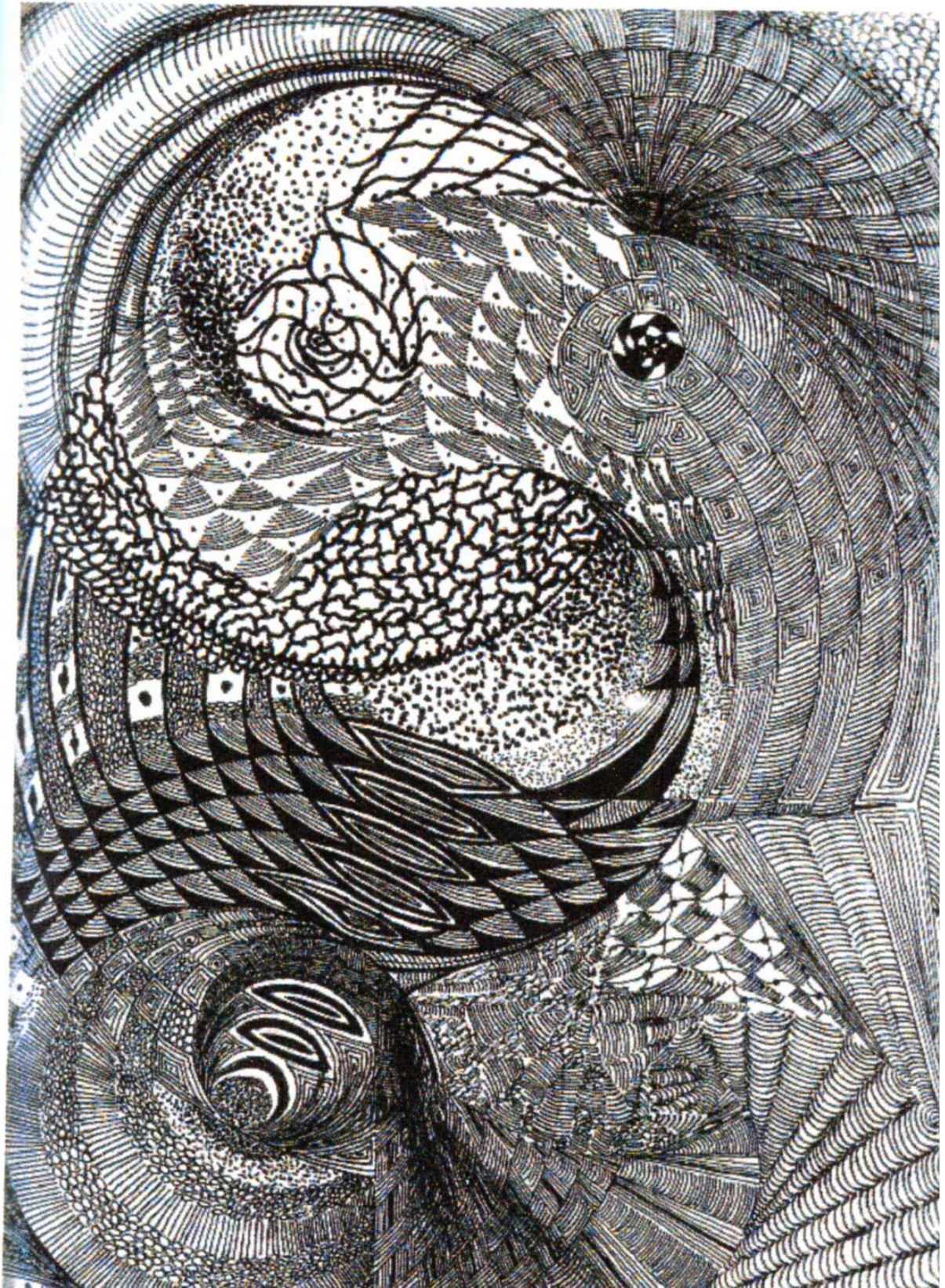

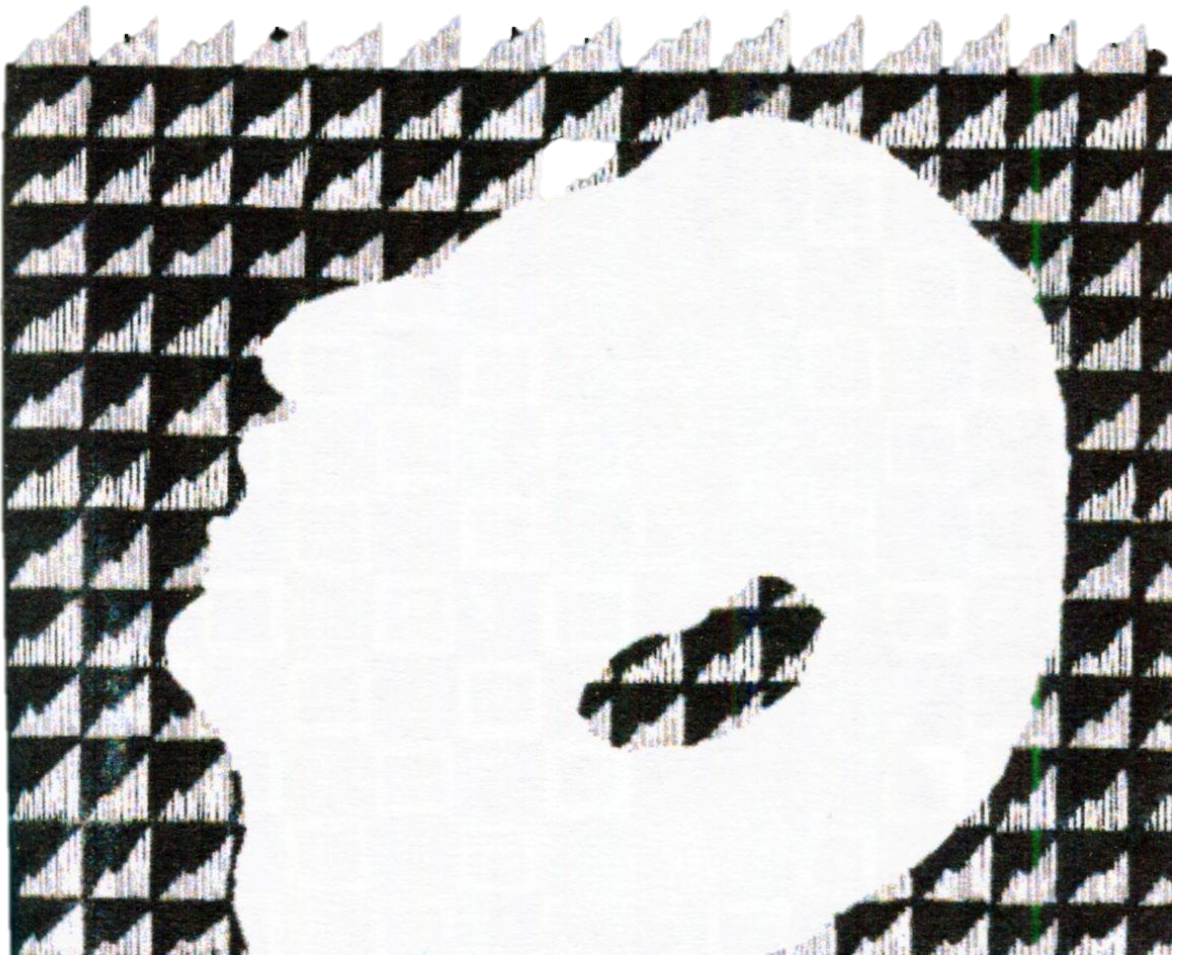

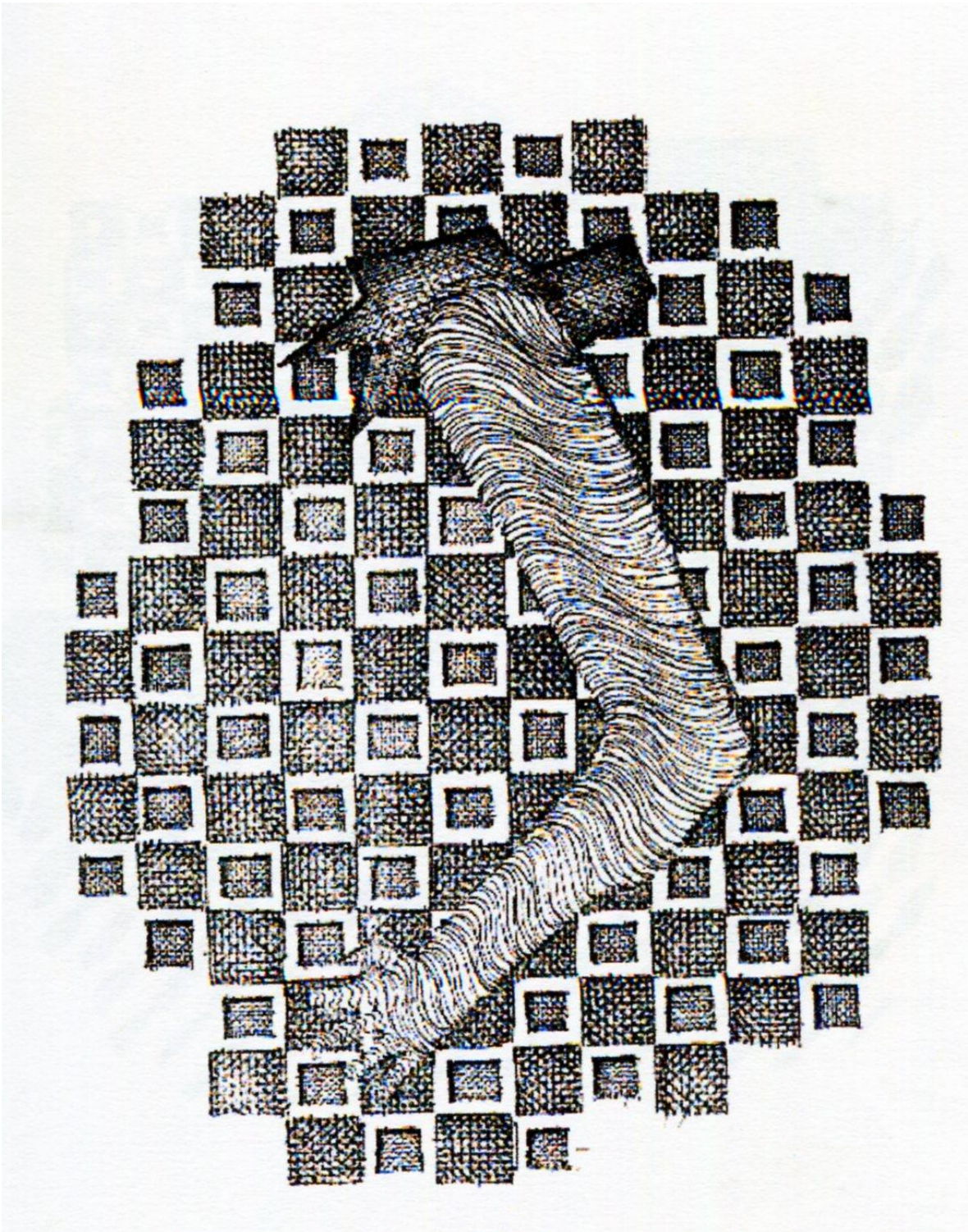

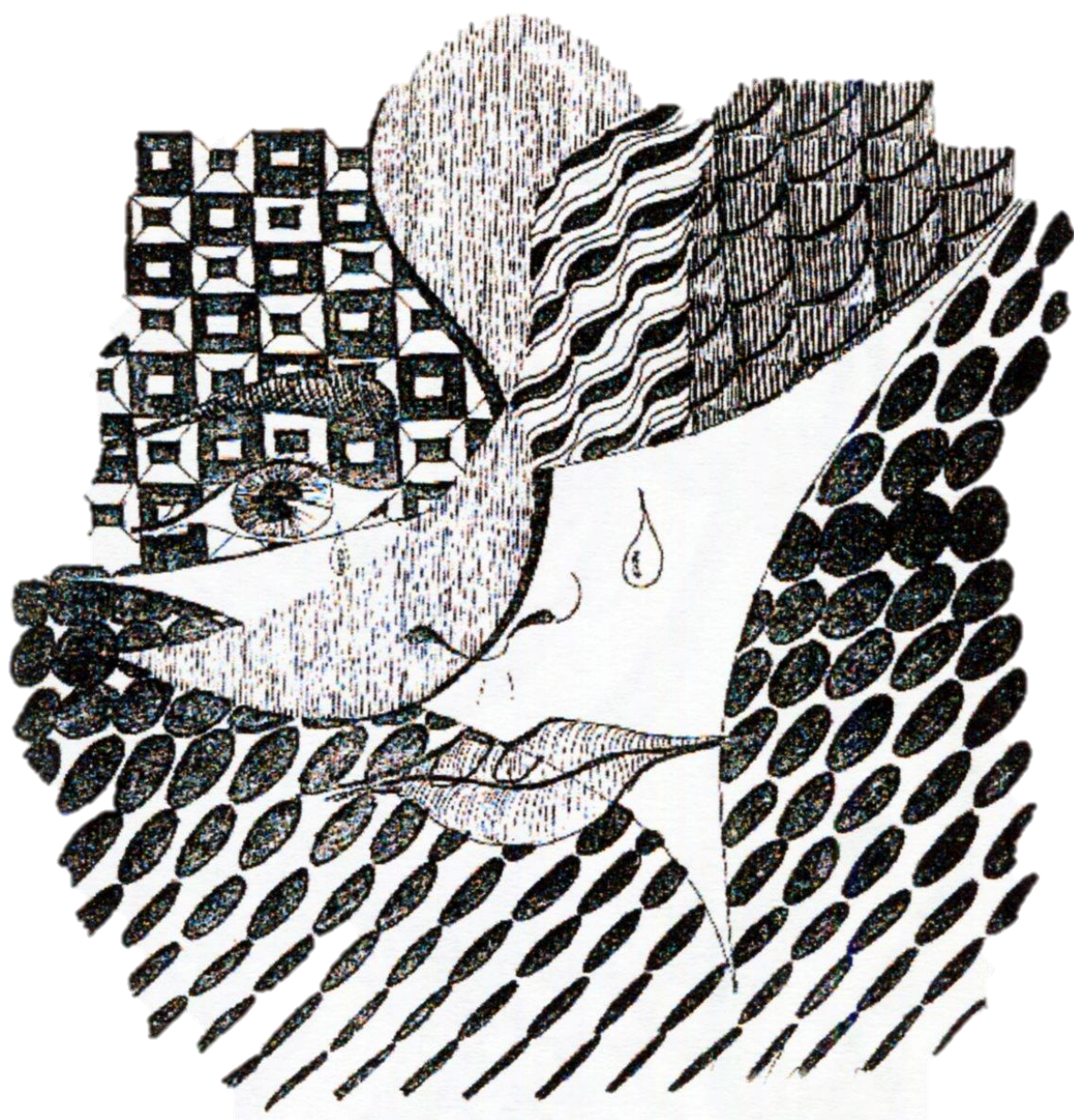

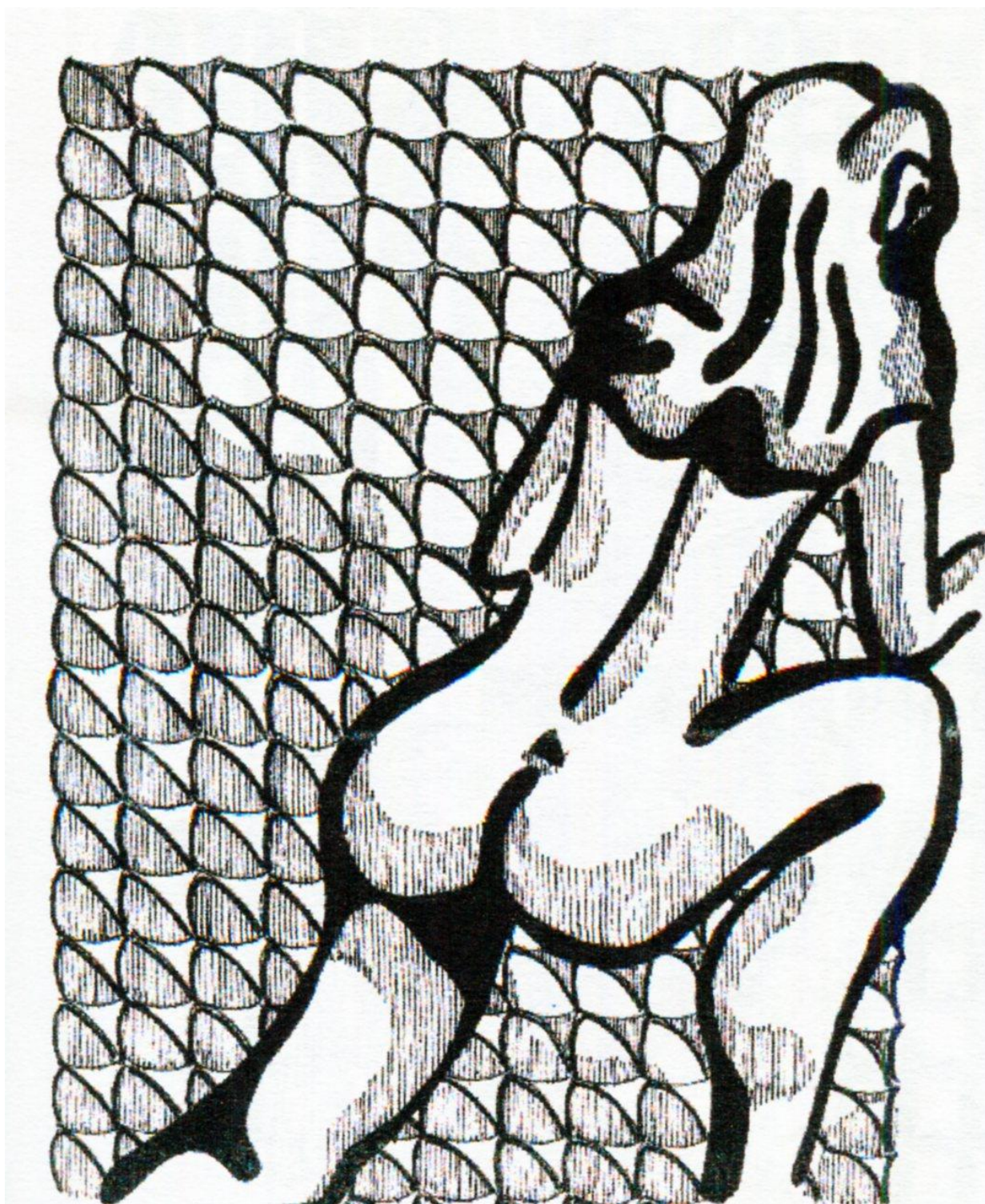

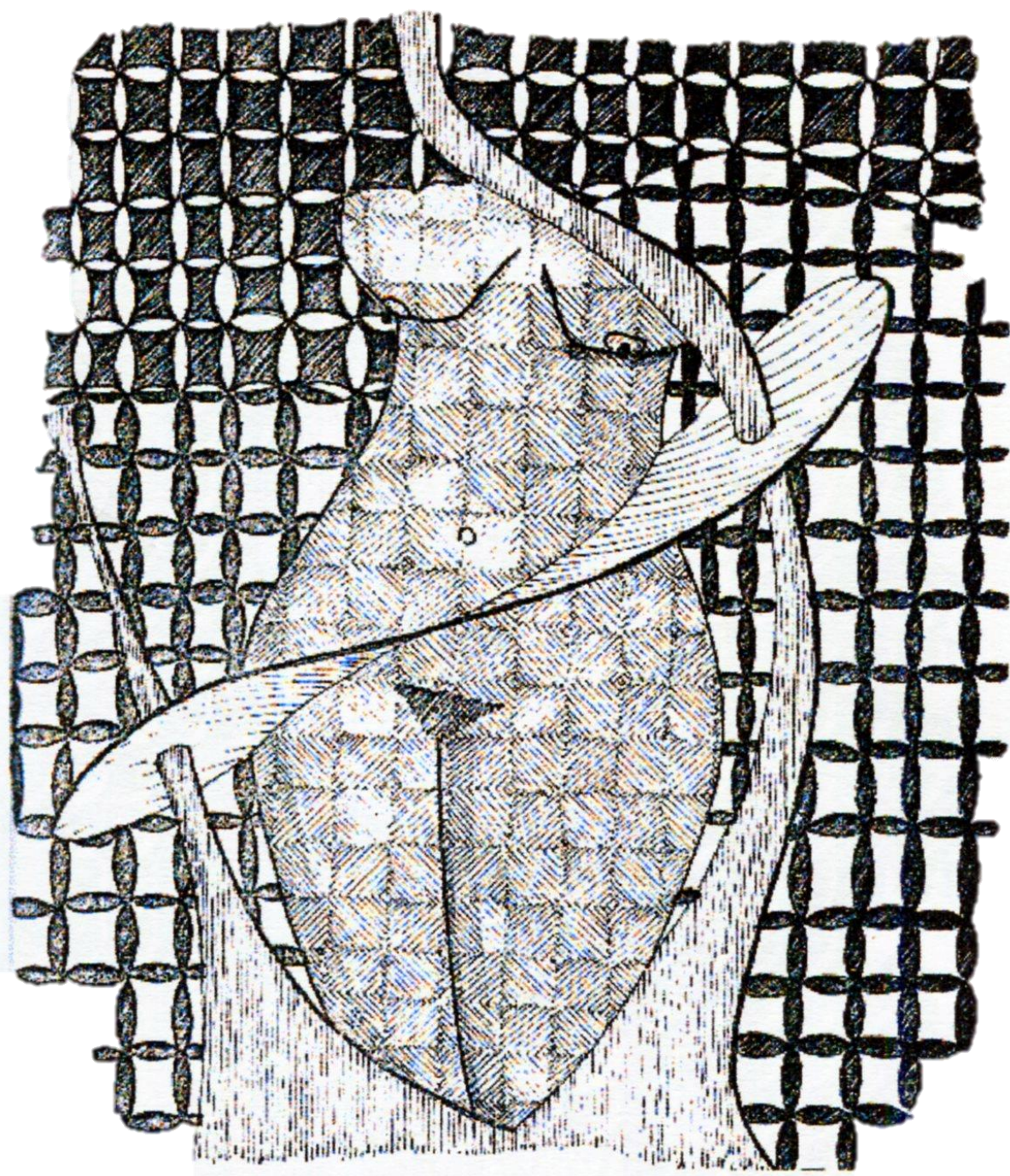
AMT-ACC-02-05A-E-2

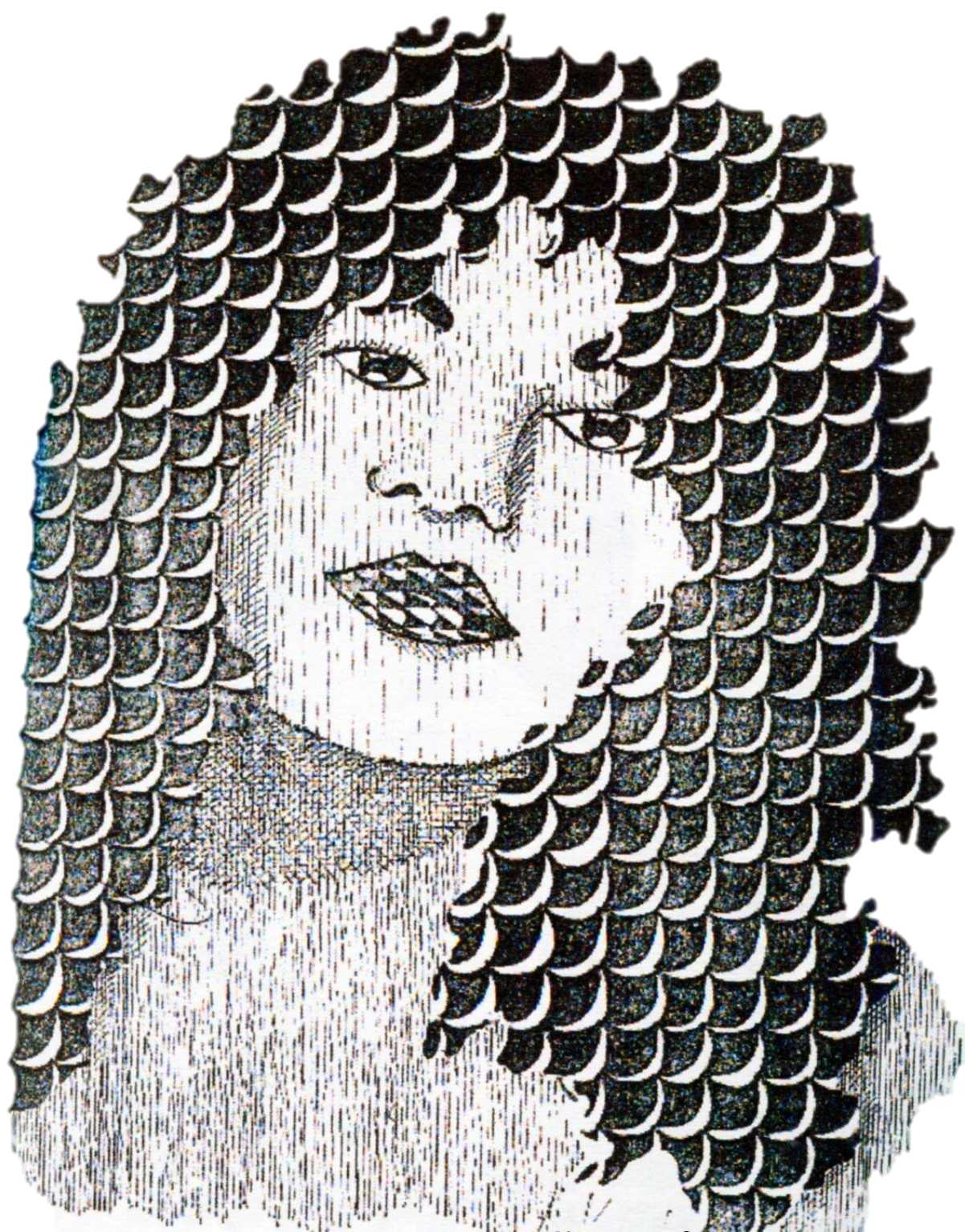

CONCLUSIONES

COMO EVALUAR UNA OBRA DE ARTE ABSTRACTO

UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA BIDIMENSIONAL DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA NOS PERMITE CONOCER DE MANERA AMENA LOS CONTENIDOS DE ESTA CORRIENTE ARTÍSTICA, NO SOLO PARA CONOCER SU PROCESO DE REALIZACIÓN SINO PARA ENTENDERLA Y EVALUARLA.

EL ACTO DE EVALUAR UNA OBRA DE ARTE ABSTRACTO REQUIERE UN ANÁLISIS DE MAYOR CUIDADO CON RESPECTO A LA OBRA FIGURATIVA, EL ARTE ABSTRACTO ESTÁ SUJETO A DIFERENTES CONCEPTOS QUE LA CONVIERTE EN UNA EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE GRAN SUBJETIVIDAD, POR LO QUE LA APRECIACIÓN Y LA VALORACIÓN DEL MISMO DEBE ESTAR FUERA DEL SIMPLE GUSTO PERSONAL DEL OBSERVADOR POR LO CUAL ES NECESARIO MANEJAR CIERTOS CRITERIOS QUE DETERMINEN CON MAYOR EXACTITUD EL VALOR DE UNA OBRA.

DENTRO DE ESTA VALORACIÓN ENFOCAMOS TRES PUNTOS BÁSICOS A TOMAR EN CUENTA, CUANDO TENGAMOS LA NECESIDAD DE VALORAR UN TRABAJO, YA SEA COMO OBSERVADOR, COMPRADOR O COMO JURADO DE UN CONCURSO. ESTOS ELEMENTOS DE VALORACIÓN ESTÁN CONSTITUIDOS POR LA REPRESENTACIÓN Y LO CONFORMAN LA IMAGEN GRÁFICA DE LA OBRA, QUE VA DESDE LA PROPUESTA ABSTRACTA, SEIABSTRACTA O ESTILIZADA HASTA LA TÉCNICA EMPLEADA POR EL ARTISTA. AQUÍ DEBEMOS TENER EN CUENTA COMO RELACIONA EL

PINTOR LO ABSTRACTO O ESTILIZADO CON LA TÉCNICA EMPLEADA, VER SI ESTA ES LA MÁS ADECUADA EN EL SENTIDO DE INTEGRACIÓN O NOS DEJA CIERTAS DUDAS AL OBSERVAR EL TRABAJO A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN DEL MISMO.

NUESTRA SEGUNDA VALORACIÓN LA ENCONTRAMOS EN EL SIGNIFICADO, AQUÍ NOS REFERIMOS AL MENSAJE DE LA OBRA HACIA LOS OJOS DEL OBSERVADOR, EL SIGNIFICADO TIENDE A DAR MUCHAS RESPUESTAS DE LO QUE EL ARTISTA PRETENDE COMUNICAR Y PUEDEN SER UN MENSAJE EXTRAÑO CON INTENCIONES NOVEDOSAS HASTA MENSAJES COMUNES, CARENTES DE SENTIDOS O COPIAS DE OTROS. EN ESTE PUNTO ES DONDE MÁS CUIDADO SE DEBE TENER AL TRATAR DE DECODIFICAR EL MENSAJE PLASMADO EN LA OBRA.

EL TERCER PUNTO LO ENCONTRAMOS EN LA FUNCIÓN, AQUÍ NOS REFERIMOS A QUE SIGUE UN DETERMINADO PROPÓSITO, TODA OBRA ARTÍSTICA, SIGUE UN DETERMINADO PROPÓSITO, AL QUE CADA PINTOR PRETENDE LLEGAR Y ESTE OSCILA DESDE ESTIMULAR AL ESPECTADOR A TRAVÉS DE LA CURIOSIDAD, LA ALEGRÍA, EL DESAGRADO, LA CONCIENTIZACIÓN DE CIERTOS PROBLEMAS, ETC. CON LA INTENCIÓN DE ROMPER CON LA INDIFERENCIA, TODA OBRA INDIFERENTE AL ESPECTADOR SE CONSIDERA UNA OBRA CARENTE DE VALOR, POR LO CUAL MAYOR ES EL ESTÍMULO MAYOR VALORACIÓN TENDRÁ EL TRABAJO ARTÍSTICO.

A ESTOS TRES PUNTOS PODEMOS AGREGAR QUE EN LA VALORACIÓN PICTÓRICA, EL VALORAR UNA OBRA NO DEBE ESTAR SUJETA A LA FAMA

O NO DE SU AUTOR, YA QUE LA FAMA DE ESTE NO DETERMINA QUE LA OBRA NECESARIAMENTE TENGA QUE TENER MUCHO VALOR, UN PINTOR FAMOSO PUEDE HACER OBRA MUY BUENA COMO OBRA INTRASCENDENTE O MALA, EL VALOR DE LA OBRA MALA DE UN FAMOSO SE VALORA NO TANTO POR LA OBRA EN SÍ, SINO POR LA FIRMA DE ESE PINTOR FAMOSO, ESTO QUIERE DECIR QUE COMO EJEMPLO, PICASSO PUEDE HACER UN DIBUJO DE TRES LÍNEAS COMO LO PODRÍA HACER CUALQUIER PINTOR DEL MUNDO, EL VALOR DE SU DIBUJO ES INTRASCENDENTE PERO AL SER FIRMADO POR EL ADQUIERE UN GRAN VALOR, AQUÍ SURGE LA INTERROGANTE SIMILAR DE QUE FUE PRIMERO, EL HUEVO O LA GALLINA, QUIEN HACE A QUIEN ¿EL PINTOR SE HACE FAMOSO POR SU OBRA O ESTA SE HACE FAMOSA POR LA FIRMA DEL PINTOR?.

OTRO DE LOS ERRORES QUE SE COMETEN AL VALORAR UNA OBRA ESTRIBA EN EL CREER QUE LA MODA Y LA ACTUALIDAD DETERMINA QUE EL TRABAJO TIENDE A TENER MUCHO VALOR, AQUÍ SUCEDÉ LO CONTRARIO, LAS MODAS SEAN LAS QUE SEAN SOLO DESVALORAN AL MISMO TRABAJO AL SURGIR UNA SERIE DE PINTORES HACIENDO LO MISMO PERDIENDO SU PROPIA PERSONALIDAD Y TERGIVERSANDO ESA BÚSQUEDA QUE MUCHOS DICEN ENCONTRAR.

TAMPOCO PODEMOS JUZGAR QUE UNA OBRA DE ARTE ABSTRACTO POR SER MÁS DIFÍCIL DE ENTENDER CON RESPECTO DE UN TRABAJO FIGURATIVO, TENGA MENOS VALOR QUE EL OTRO, DEBEMOS TENER EN CLARO QUE LA EVALUACIÓN DE AMBAS CORRIENTES DEBEN DE PLANTEARSE DESDE CONCEPTOS DIFERENTES Y NO CON LOS MISMOS

CRITERIOS, POR LO CUAL ES IMPORTANTE EN CONCURSOS TENER LÍNEAS DE EVALUACIÓN DEFINIDAS Y NO CAER EN LA REVOLTURA DE PROPUESTAS., PORQUE AL FINAL PREVALECEERÁ LOS GUSTOS PERSONALES DE LOS JURADOS GENERANDO UN PROBLEMA DE INCONFORMIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES.

UNA BUENA EVALUACIÓN DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA IMPLICA MAYOR CUIDADO EN ESPECIAL CUANDO ESTÁ CARGADO DE GRAN SUBJETIVIDAD, SIEMPRE ES IMPORTANTE DEFINIR LOS CRITERIOS COMO PRIMER PASO Y DEJANDO AL FINAL LA SIMPATÍA Y EL GUSTO PERSONAL DEL OBSERVADOR.

EL CONTENIDO DE UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA DE LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, ES SOLO UNO DE LOS MÚLTIPLES CAMINOS PARA LLEGAR A ENTENDER EL ARTE Y COMPRENDER LOS ASPECTOS COGNOSCITIVOS QUE LA CONFORMAN, CON LA INTENCIÓN DE IR EXPLORANDO EL QUEHACER ARTÍSTICO DEL HOMBRE.