

El movimiento

1

El arte de la composición

Para recordar

El movimiento es el cambio de posición o de lugar de un objeto en el espacio. El movimiento, en la obra de arte, es un efecto.

El movimiento puede ser rápido, acelerado, continuo, lento, constante, de rotación (como el de la tierra), de traslación (como el de los planetas en sus órbitas), ondulatorio (como el de las ondas del agua) o variado, entre otros.

¿Crees que los elementos de una obra gráfica se mueven? En la obra de arte se crea la ilusión, la sensación y el efecto de movimiento.

Los/las artistas representan el movimiento con el fin de proporcionarle realismo a las obras, atraer la atención de los/las espectadores/as, expresar la dinámica de los objetos, las formas y los colores, o para manifestar su forma de sentir, interpretar y percibir el mundo.

¿Cómo lograr que los elementos de una obra artística nos transmitan el efecto y la sensación de movimiento?

El movimiento en una composición artística consiste en la relación y ubicación estratégica de elementos gráficos como: el color, los contrastes, la forma y el fondo, las líneas, entre otros. El efecto se produce debido a que las imágenes utilizadas provocan una sensación de vibración que nos hace sentir que las imágenes se mueven y se desplazan por el espacio. Además, el ojo y la percepción del/de la espectador/a produce la impresión de movimiento. Este efecto y esta sensación, en superficies bidimensionales, han sido representados con mayor insistencia por el arte cinético. Observa algunos ejemplos.

"En el arte no hay malos motivos; hay motivos mal empleados". Ricardo Güiraldes

Victor Vasarely, *Triond*, 1973

Bridget Riley, *Current*, 1964

Éstas son algunas maneras de producir el efecto y la sensación de movimiento:

A través del ritmo, en líneas onduladas, quebradas y mixtas:

легал
что

Por medio de la continuidad o repetición de diversas formas

o figuras de diversos tamaños:

Por el color, también podemos generar la sensación de movimiento, relacionando entre sí aquellos colores que contrastan. Recuerda, el contraste muestra el cambio fuerte entre dos objetos por su color, tamaño o ubicación, por ejemplo, negro- blanco; amarillo-rojo; rojo- verde; alto-bajo; gordo-flaco.

La combinación de los anteriores elementos permite lograr el efecto visual del movimiento.

Por la superposición de formas. A través de este método, los objetos o figuras nos producen la sensación de movimiento, de estar unos más cerca y otros más lejos.

Observa la imagen, y escribe aquellos elementos que parecen tener movimiento, y explica por qué crees que sucede esto:

Para recordars

En la comunicación gráfica y en el arte visual importan diversos elementos de forma y color para sacar al/a la espectador/a de la simple observación, mostrando más allá de esa forma y de ese color, otras dimensiones en las cuales se pueden . provocar variadas sensaciones visuales.

Ilusiones ópticas

"La belleza de la provocación es la que proponen los distintos movimientos de vanguardia y del experimentalismo artístico". Umberto Eco

El arte óptico (Op Art)

El arte óptico es un movimiento artístico nacido en Estados Unidos en 1958, que se basa en la composición pictórica de fenómenos puramente ópticos. Las obras del arte óptico interactúan con quien, las observa, provocando una sensación de movimiento virtual, mediante efectos de ilusión óptica, situación que desencadena una respuesta dinámica en el ojo y una cierta reacción psicológica derivada de su apariencia sorprendente. Lo que caracteriza estas obras es el juego que representa para la vista.

Por ejemplo, en la obra de Bridget Riley, las líneas onduladas producen una sensación de dispersión visual que distribuye la mirada por el espacio de manera natural y desprevenida, a la vez del efecto de movimiento continuo y vibración que genera en nuestra retina.

Victor Vasarely, *Vega* 200, 1968

0000

Otros/as artistas combinan colores y patrones de repetición para producir efectos tridimensionales que nos adentran al interior de las obras, a la vez que producen la sensación de rotación y movimiento. Un ejemplo es la obra *Vega 200* de Victor Vasarely.

El arte óptico se preocupa más por los efectos y sensaciones visuales que pueda provocar, que por representar o pintar los objetos y espacios cotidianos de manera fiel y realista.

Bridget Riley, *Hacia adentro*, 1964

El arte de lo comporkón

Escaneado con CamScanner

Para recordar

Op art es la abreviatura de *optical art* (arte óptico) que aparece en Estados Unidos en 1958 aproximadamente. El término se instauró por un artículo publicado en 1964 por la revista *Time*, sobre un grupo de artistas que pretendían crear ilusiones ópticas en sus obras. En 1965 se realizó la primera exposición oficial en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y se tituló *El ojo sensible*.

Ilusiones ópticas desde el color

"Los pintores son los que con mayor frecuencia saben convertir en provechosa la percepción óptica ilusoria". Leonhard Euler

El arte óptico se basa en principios científicos rigurosos, con el fin de producir efectos visuales inéditos. Se trata de un arte impersonal, técnico, que surge como una derivación de la abstracción geométrica, el suprematismo, el constructivismo, el neoplasticismo y la *bauhaus*.

Los/as artistas de esta tendencia centran su trabajo en el estudio de las relaciones entre luz, color y espacio, con el fin de provocar vibraciones retinianas, para conseguir finalmente una experiencia física en el/la espectador/a.

Victor Vasarely, *Metagalaxie*, 1979

El primer artista en llevar a cabo esta tendencia fue Victor Vasarely. El color en su obra es puro y plano; utiliza pinturas acrílicas y luminosas. Después de su período blanco-negro, Vasarely investigó la acción espacial del color, a partir de formas geométricas esenciales designadas como colores-forma.

Vasarely no sólo fue pintor y escultor; también fue catalogado como escenógrafo del color y del espacio, tal como atestiguan sus relieves a base de imágenes cambiantes, en función de los desplazamientos del/de la espectador/a.

Características formales del *op art*:

Hay ausencia total del movimiento real, pues todas las obras son físicamente estáticas, pero crean efectos visuales, como movimiento aparente, vibración, parpadeo o difuminación.

Se utilizan contrastes cromáticos marcados, ya sea poli o bicromáticos; cambios de forma y tamaño; líneas paralelas, tanto rectas como sinuosas; combinación y repetición de formas y figuras geométricas simples, como rectángulos, triángulos y circunferencias; predominan el blanco y el negro y la contraposición de colores complementarios.

Se usa la técnica del acrílico para obtener superficies lisas, limpias y brillantes.

Se aplican colores, luces y sombras, para lograr obras vibrantes, con efectos de movimiento y dinamismo en superficies planas, las cuales terminan siendo espacios tridimensionales llenos de vibración, movimiento y oscilación.

- Se aplica la relación fondo-figura, la cual produce efectos de relieve o de movimiento virtual, según el ángulo de visión del/de la espectador/a.

Yuri Messen-Jaschin, *Pop red*, 2006

Akiyoshi Kitaoka, *Mini-rotating snakes*, 2003

Teoría del color

El arte visual de las ilusiones ópticas también combina la fantasía con la realidad e induce a un juego visual, que consiste en descomponer la imagen hasta encontrar las formas que la componen. Este tipo de arte pone a prueba la capacidad perceptiva de quien observa, el cual deja de ser agente pasivo, para establecer interacción cercana e íntima con la composición. Observa las siguientes imágenes.

En la primera imagen encuentra los seis rostros de perfil.

Todas estas formas de percibir tienen su fundamento en la psicología, las cuales se condensan en las leyes de La Gestalt. Veamos algunas de ellas:

Ley de cierre: la figura se presenta incompleta o discontinua, pero tendemos completa. percibirla

Canu, Violetas con perfiles,
1815

Sandro del Prete. El sueño llevado por el viento
y el tiempo, s. I.

En la segunda imagen, ¿ves sólo las hojas o percibes otras figuras?

Ley de proximidad: se perciben agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros; la mente observa unas columnas o calles.

Ley de simplicidad: al observar una figura, la percibimos de la manera más simple posible. Generalmente percibimos, en el gráfico, un diamante o rombo, pero difícilmente apreciamos dos letras "K", una frente a la otra.

Ley de similitud: se tiende a percibir agrupados, los objetos iguales. Apreciamos las filas de cuadrados y círculos, pero no las columnas.

Ley de figura y fondo: en esta figura se presentan dos dimensiones: la figura y el fondo. En este caso: ¿un rostro o un saxofonista?

TALLER

Bombillas art

1

Selecciona tres obras de artistas; te sugerimos la pintura de Kandinsky, otra de Joan Miró y la de Paul Klee.

2

Escoge una pareja de colores complementarios; por ejemplo, el amarillo y el violeta, y pinta sobre una bombilla la figura principal de la obra de Miró.

Realiza el mismo procedimiento en la segunda bombilla, copiando la figura de la obra de Kandinsky y utilizando otra pareja de colores complementarios, en este caso el rojo y el verde.

Repite el procedimiento y copia la figura de la obra de Paul Klee, utilizando la otra pareja de colores complementarios, en este caso, el naranja y el azul.

Materiales

Bombillas

Pincel

Pinturas para vidrio

Finalmente, termina de pintar las bombillas aplicando detalles y enciéndela para que ilumine tu habitación.

Escaneado con CamScanner

TALLER

Espejo

decorado

Para este taller busca un lugar donde te vendan un espejo aproximadamente de 15 x 20 cms. Es importante que lijén los bordes, para evitar cortarte al manipularlo.

1 Dibuja con el vitraplomo el motivo que desees sobre el espejo.

Materiales

Espejo de 15 x

20 cms. Tubo de vitraplomo
(se

puede comprar entre varios
compañeros y compartirlo)

Pinturas para vidrio

Pincel

2

Pinta con la pintura de vidrio algunos detalles del decorado del espejo. Luego deja secar durante un buen tiempo ya que las pinturas de vidrio son de secado muy lento.

