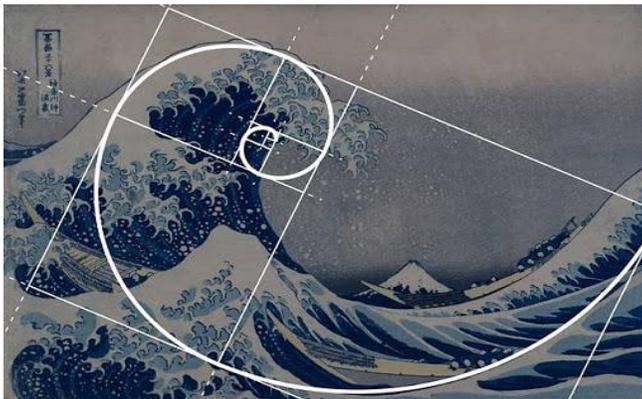

FORMA
COMPOSICIÓN
EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS FORMALES
FORMA BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL
FORMA ESTÁTICA Y FORMA DINÁMICA. EL RITMO

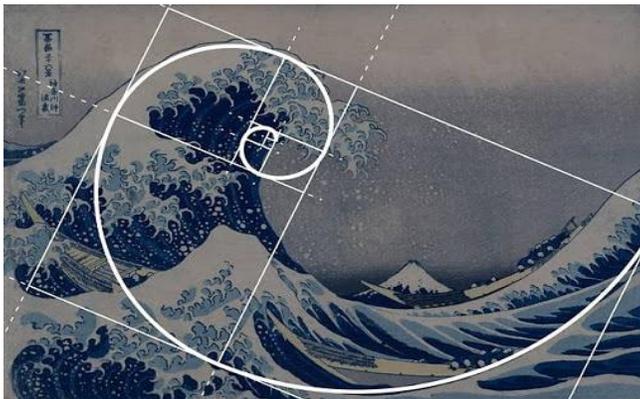
ÍNDICE

01. **La percepción visual.** Teorías. Procesos: exploración, selección, análisis y síntesis de la realidad.
02. **Expresividad y creatividad.** Factores que intervienen en el proceso creativo. Estrategias.
03. Lenguaje y comunicación. Lenguaje visual: **elementos formales y sintaxis.** Interacción entre los distintos lenguajes.
04. Los medios de comunicación de masas. Códigos en la comunicación visual. Funciones sociales y culturales.
05. **Forma e imagen.** Factores objetivos y subjetivos en la apreciación formal. Psicología de la imagen.
06. **Forma y composición.** Expresividad de los elementos formales en el campo visual.
07. **Forma bidimensional y tridimensional:** organización y estructura. Recursos para su análisis. Interacciones formales
08. **Proporción** en las formas. Módulo y estructura. Redes. Proporción en el cuerpo humano: diferentes concepciones estéticas.
09. La proporción en el arte: arquitectura, escultura y pintura.
10. **Forma estática y forma dinámica. El ritmo.** Su expresión en la naturaleza y en las artes visuales.
11. **El color** como fenómeno físico y visual. Color luz, color pigmento.
12. **Expresividad del color.** Relatividad. Códigos e interpretaciones. El color en el arte
13. **La luz** definidora de formas. Luz natural y artificial. Representación bidimensional del volumen. El claroscuro.
14. Funciones y aplicaciones del **color y la luz** en los distintos campos del diseño y las artes visuales.

ÍNDICE

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

LA COMPOSICIÓN

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS FORMAS

SINTÁXIS VISUAL

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

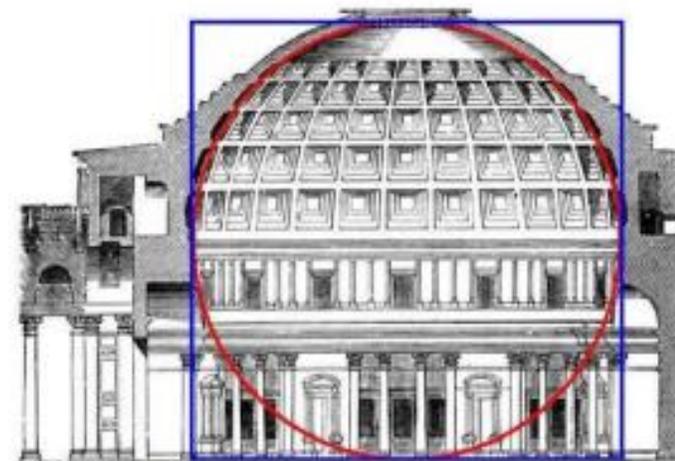
EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS FORMALES

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

➔ EN EL LENGUAJE VISUAL, LA FORMA SE REFIERE A LA **CONFIGURACIÓN O ESTRUCTURA** DE UN OBJETO VISUAL.

➔ En nuestro entorno estamos rodeados de infinidad de elementos que reconocemos y distinguimos de otros gracias a la forma.

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

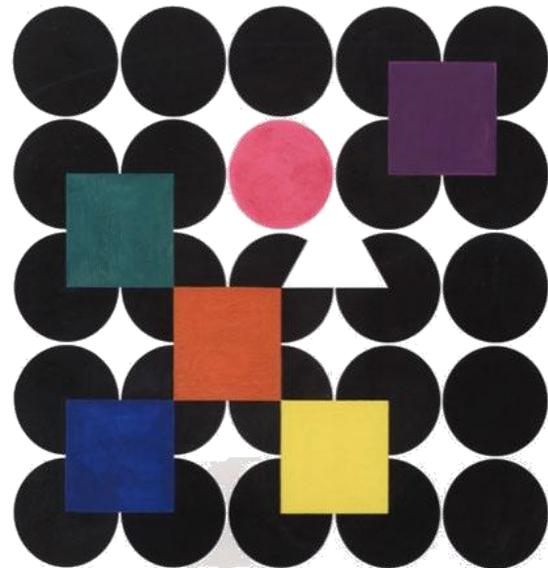
PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

- ➔ EN EL LENGUAJE VISUAL, LA FORMA SE REFIERE A LA **CONFIGURACIÓN O ESTRUCTURA** DE UN OBJETO VISUAL.
- ➔ En nuestro entorno estamos rodeados de infinidad de elementos que reconocemos y distinguimos de otros gracias a la forma.
- ➔ Podemos determinar que la forma es
(1) **la apariencia exterior de las cosas** y
(2) **lo que usa nuestro cerebro para memorizar los elementos que nos rodean** y así reconocerlos.

Entonces, el reconocimiento de un objeto o imagen se logra mediante la **interacción entre dos estructuras: la representación visual almacenada en la memoria y la forma estructural del propio objeto.**

Formas básicas/geométricas

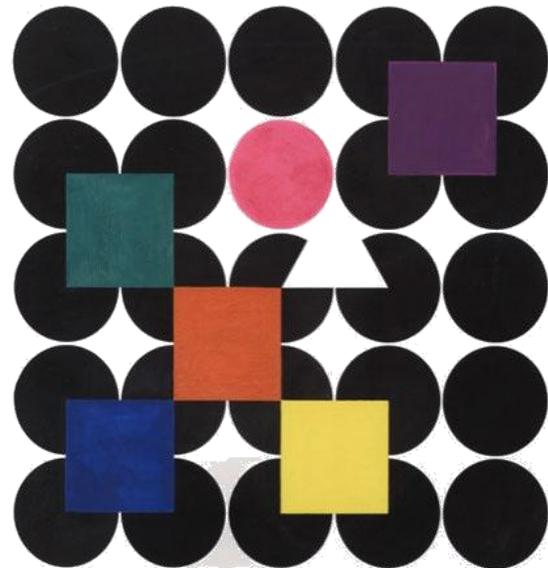

1

2

3

Formas básicas/geométricas

1

2

3

Formas orgánicas o naturales

Formas básicas/geométricas

1

2

3

Formas orgánicas o naturales

Formas artificiales

Las clases de formas se refieren a las diferentes categorías o grupos en los que se pueden clasificar las formas con base en distintos criterios o características.

ESTAS CLASES PERMITEN ORGANIZAR Y ENTENDER MEJOR LA VARIEDAD DE FORMAS QUE ENCONTRAMOS EN EL ARTE, EL DISEÑO Y OTRAS DISCIPLINAS VISUALES.

4

Según sus dimensiones

FORMAS
BIDIMENSIONALES

FORMAS
TRIDIMENSIONALES

4

Según sus
dimensiones

FORMAS
BIDIMENSIONALES

FORMAS
TRIDIMENSIONALES

EL DIBUJO, LA PINTURA, LA IMPRESIÓN,
LA FOTOGRAFÍA...

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

CLASIFICACIÓN

CLASES DE FORMAS

● FORMA BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

CLASIFICACIÓN

CLASES DE FORMAS

● FORMA BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL

4

Según sus dimensiones

FORMAS
BIDIMENSIONALES

**FORMAS
TRIDIMENSIONALES**

4

Según sus
dimensiones

FORMAS
BIDIMENSIONALES

**FORMAS
TRIDIMENSIONALES**

**ESCULTURA, LA INSTALACIÓN,
LA ARQUITECTURA, EL DISEÑO DE
PRODUCTOS, LA ESCENOGRAFÍA...**

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

LA COMPOSICIÓN

LA COMPOSICIÓN

- ➔ Se refiere a **la disposición y organización intencionada de elementos visuales** dentro de una obra de arte, diseño gráfico, fotografía u otra forma de expresión visual.

LA COMPOSICIÓN

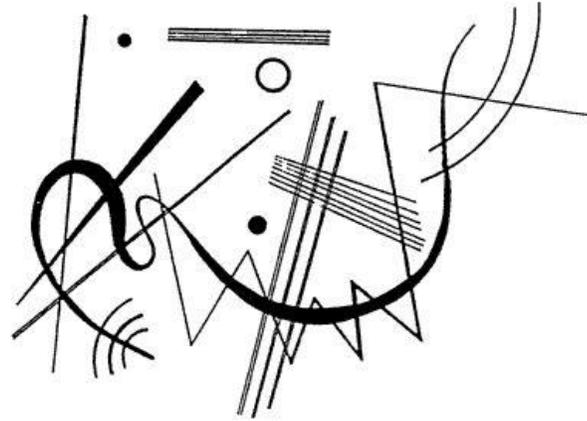
**ES EL PROCESO DE SELECCIONAR,
COLOCAR Y COMBINAR ELEMENTOS**

como puntos, líneas, formas, colores, luces, texturas y espacios negativos para crear una estructura visual coherente y estéticamente agradable.

**ELEMENTOS
FORMALES**

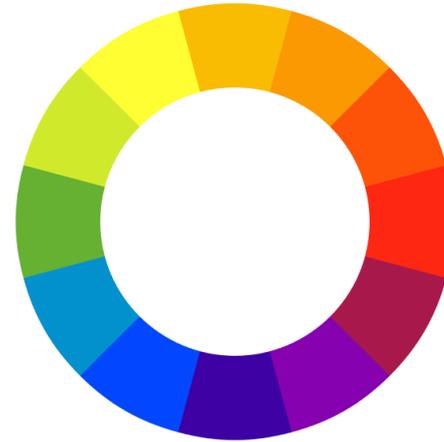
COMPONENTES VISUALES BÁSICOS que se utilizan para crear una obra de arte o diseño.
Estos elementos proporcionan el **VOCABULARIO VISUAL** para comunicar sus ideas y expresar su creatividad.

PUNTO-LÍNEA

OBJETO/FORMA

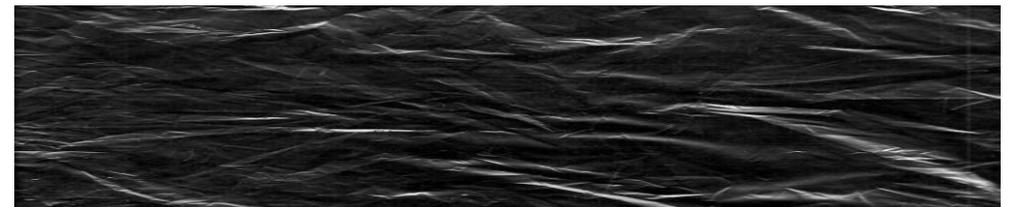
COLOR

ESPACIO

LUZ (VALOR TONAL)

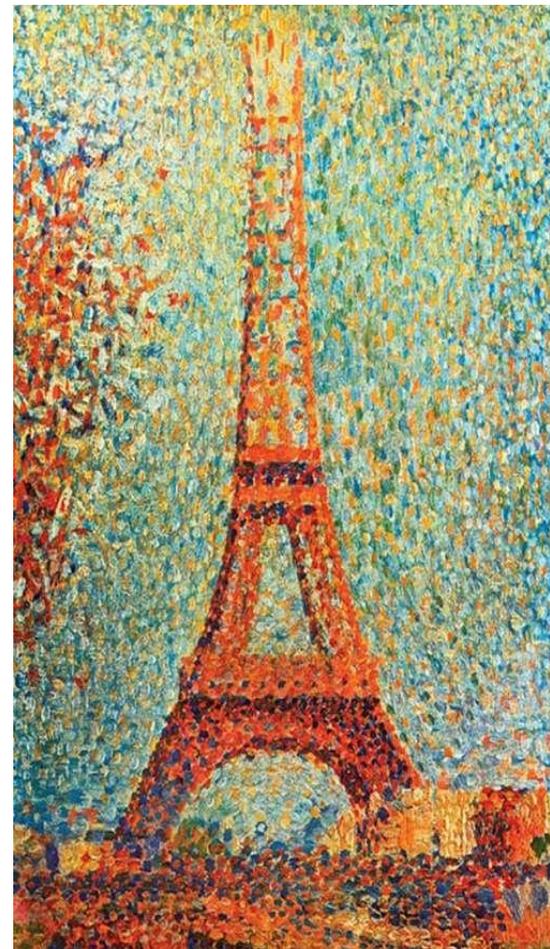
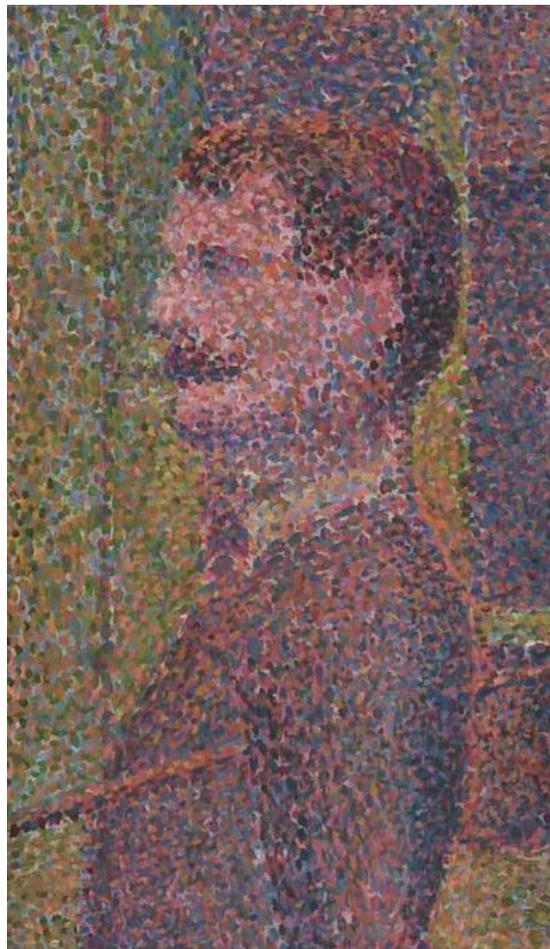
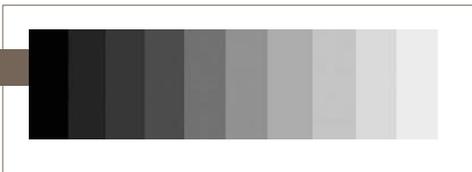
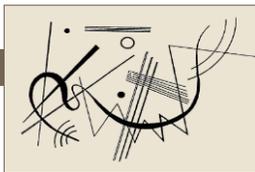
TEXTURA

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

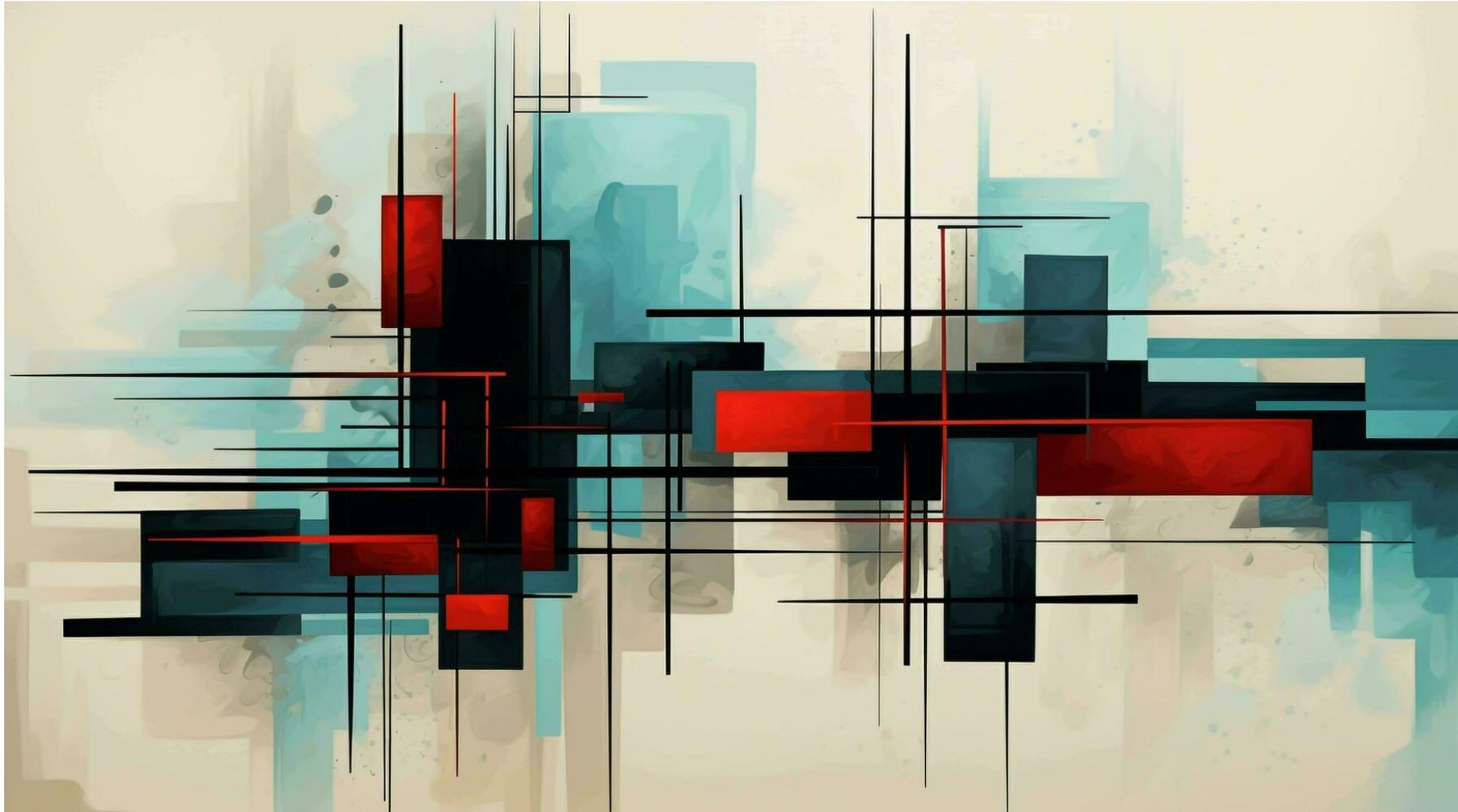
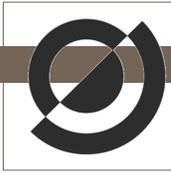
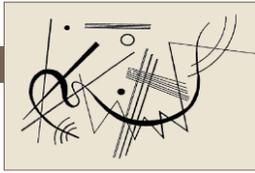

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

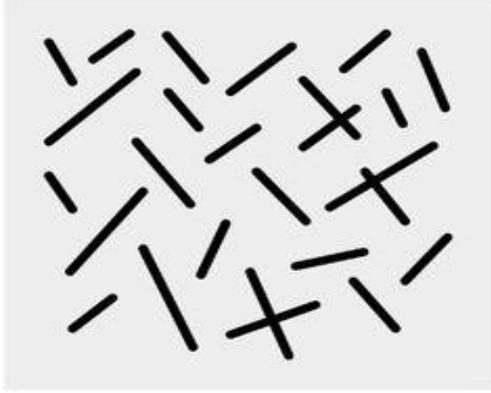
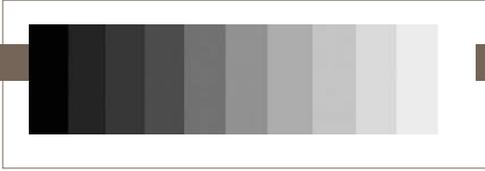
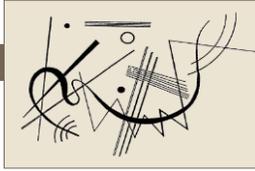

LA FORMA

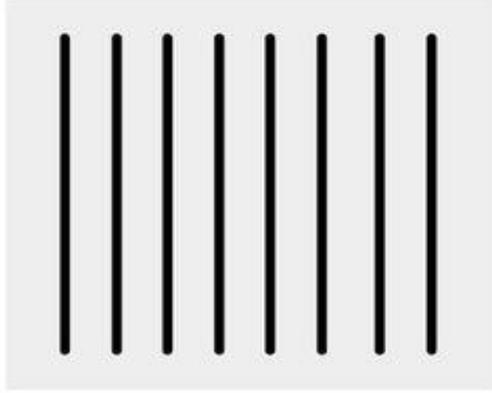
ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

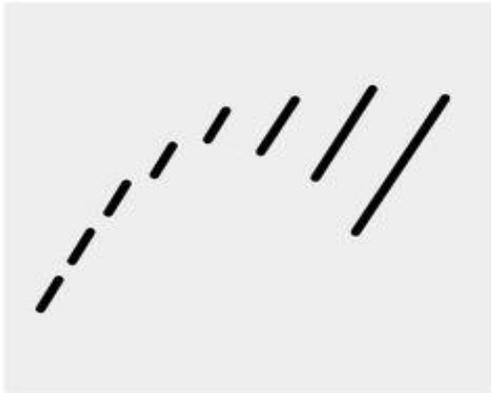
DESORDEN

ORDEN

CALMA

MOVIMIENTO

EXCITACIÓN

DISTANCIA

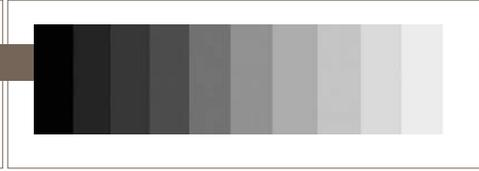
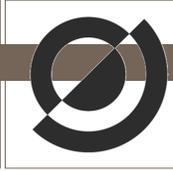
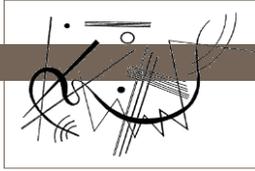

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

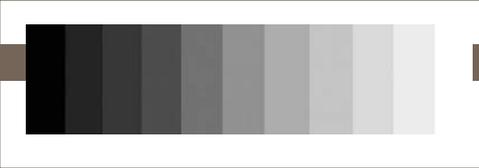
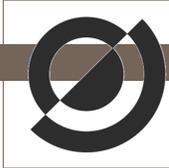
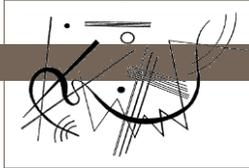

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

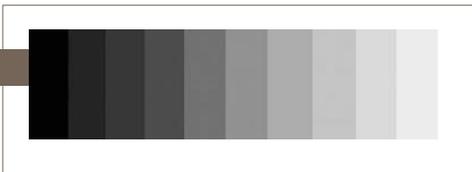
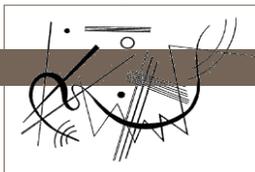

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

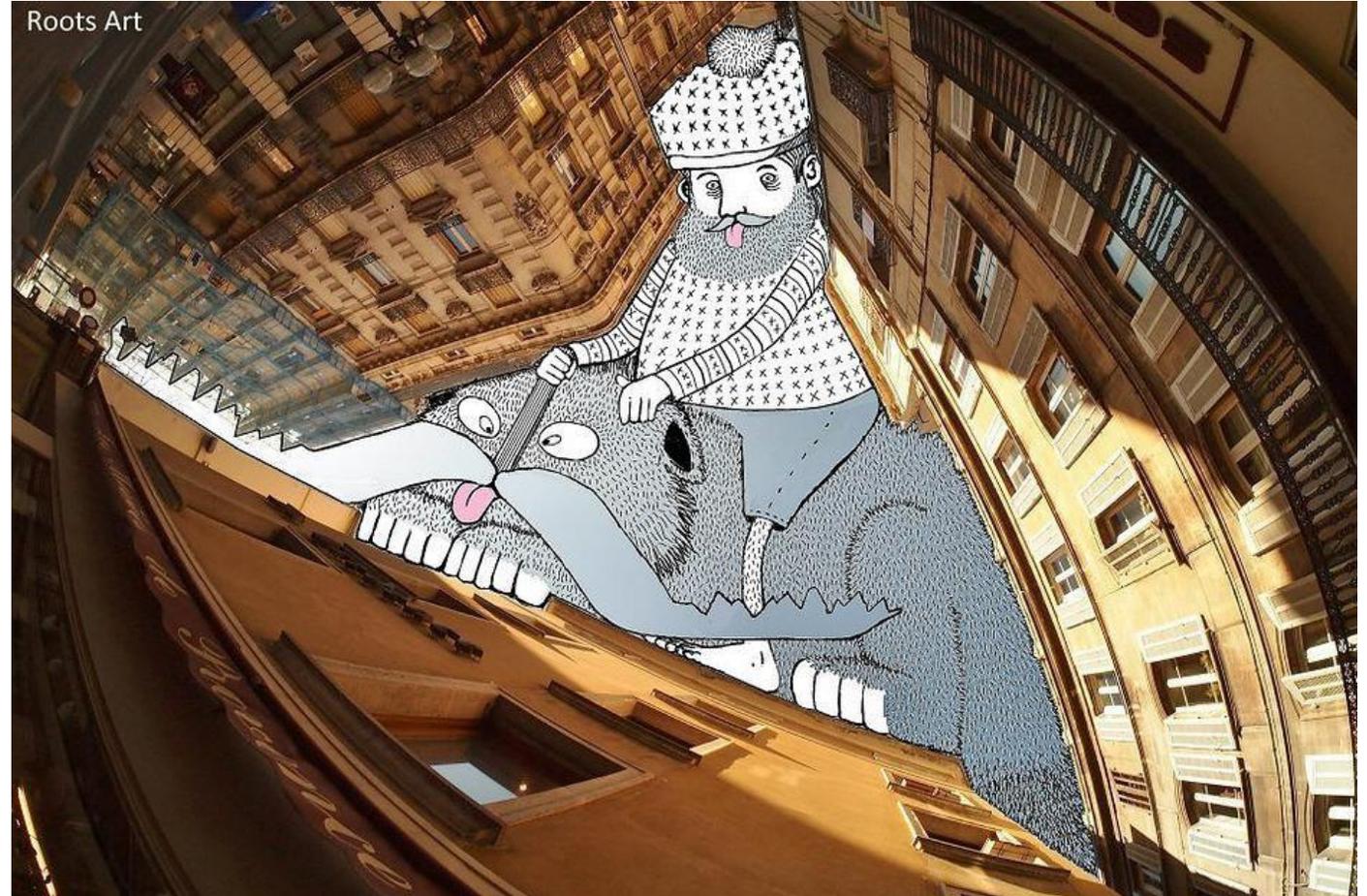
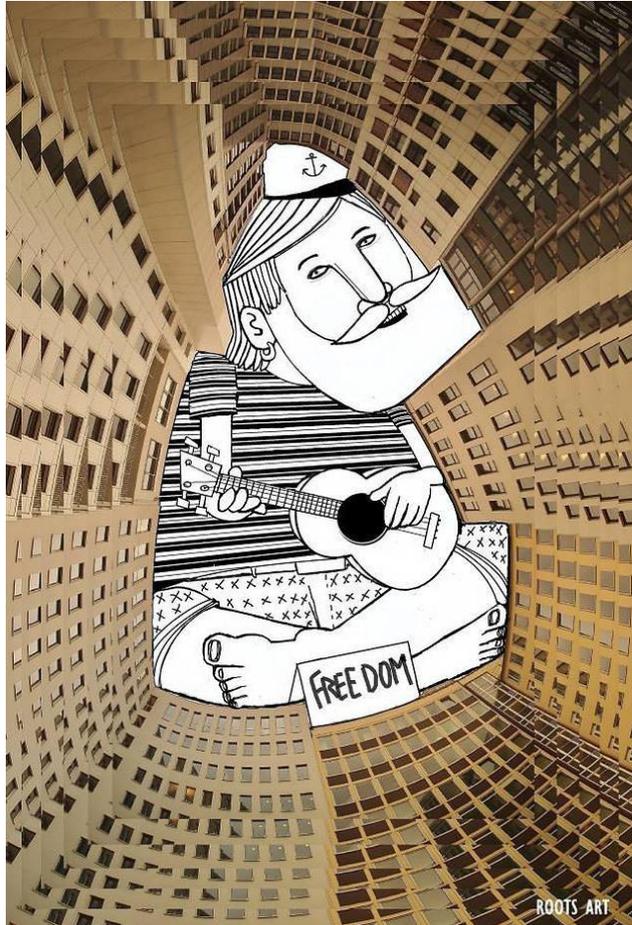
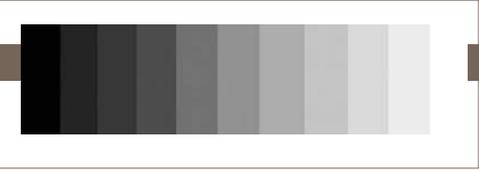
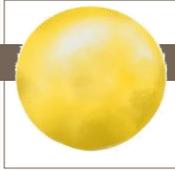
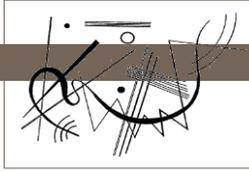

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

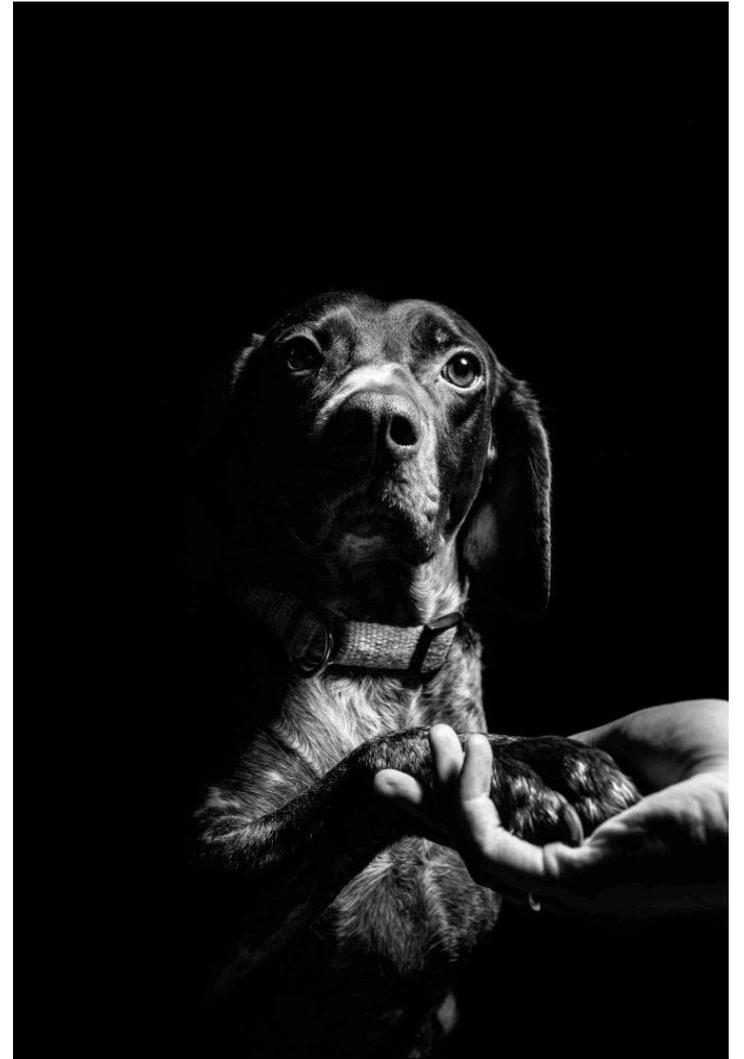
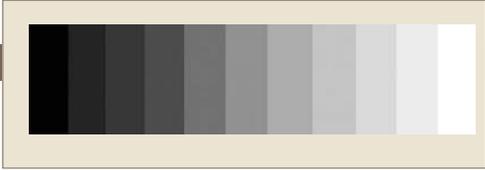
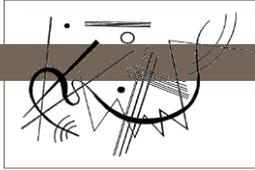

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

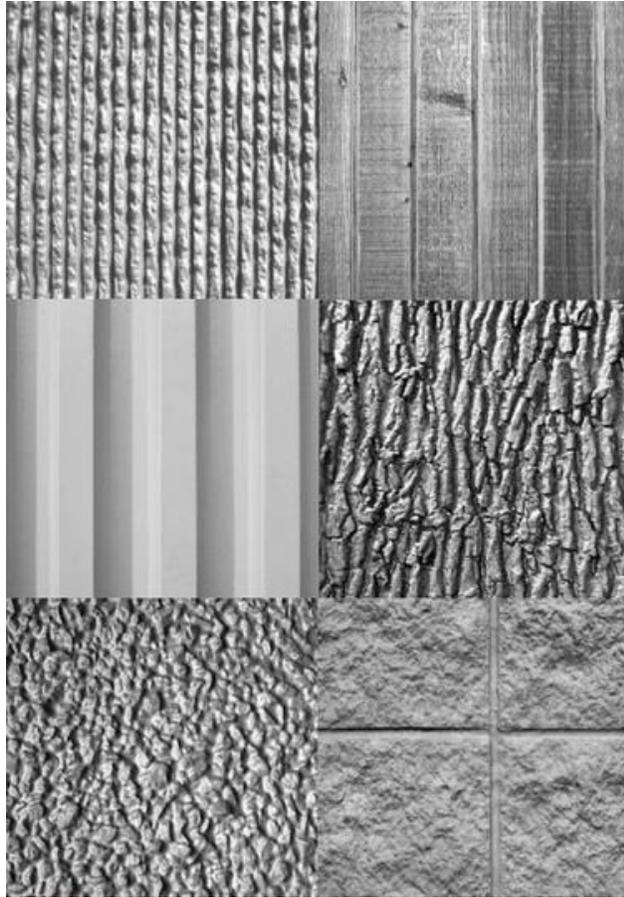
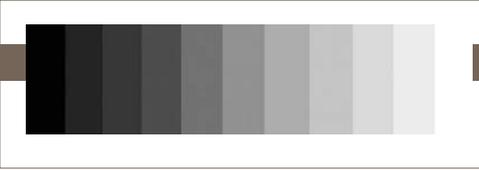
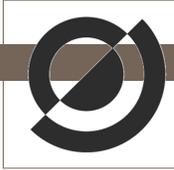
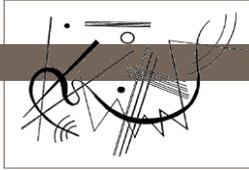

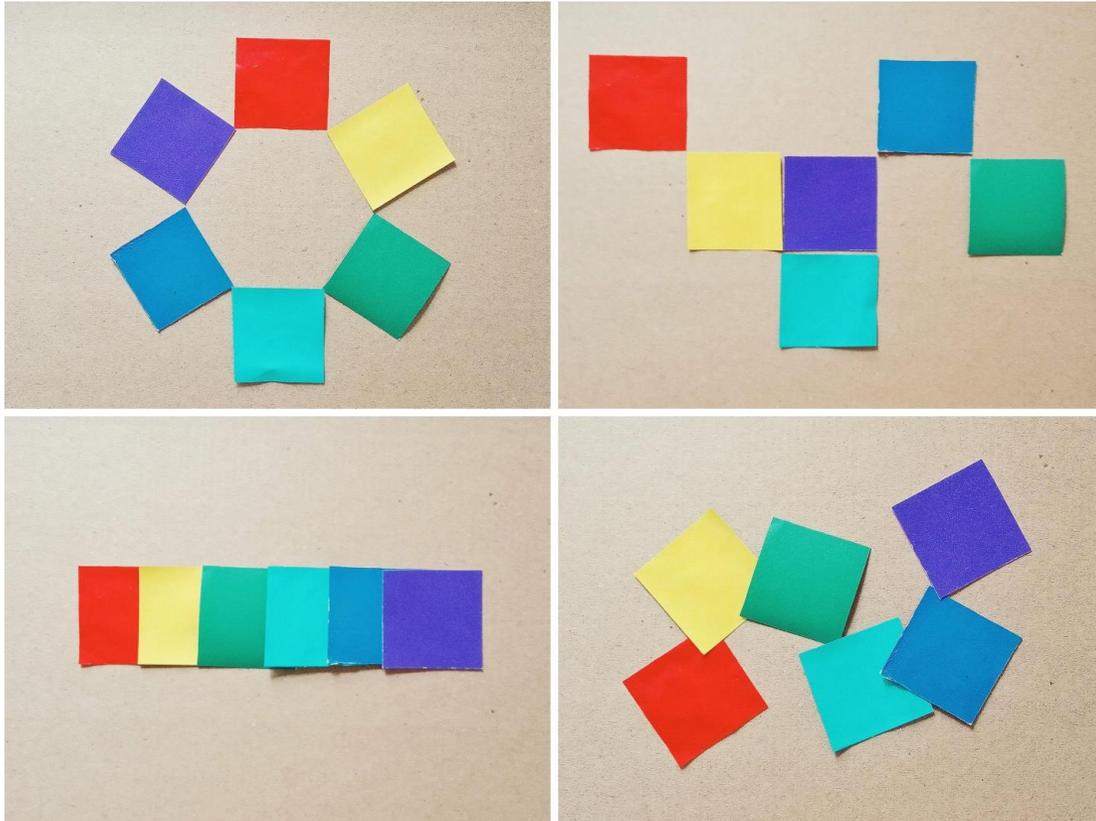
LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

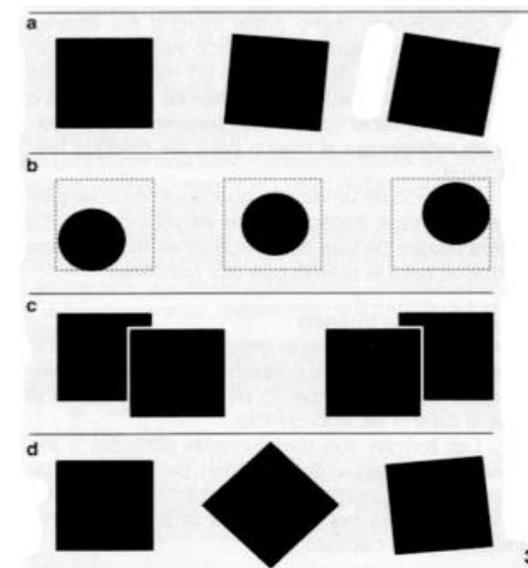

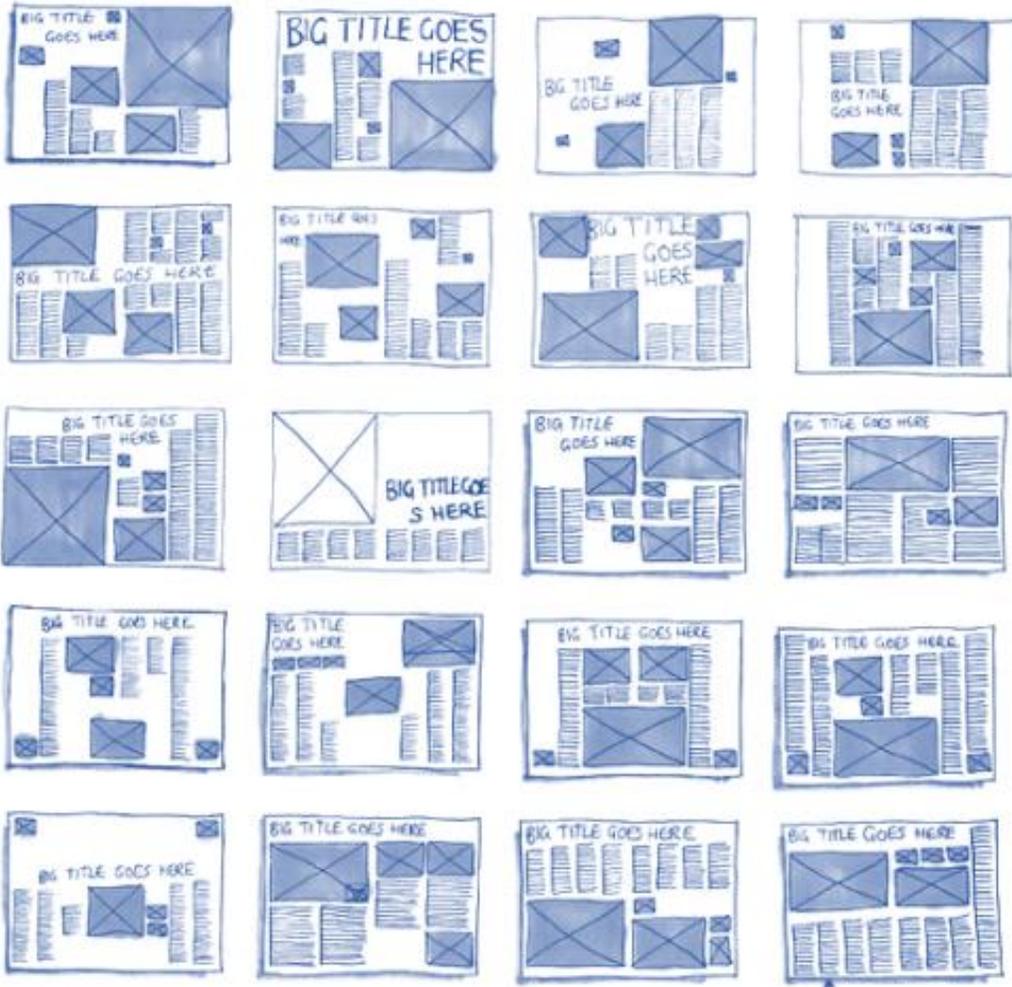
CÓMO SE DISPONEN Y DISTRIBUYEN LOS ELEMENTOS visuales en un plano para crear una composición.

Esto incluye el tamaño, forma, color y relación entre los diferentes elementos dentro de la obra.

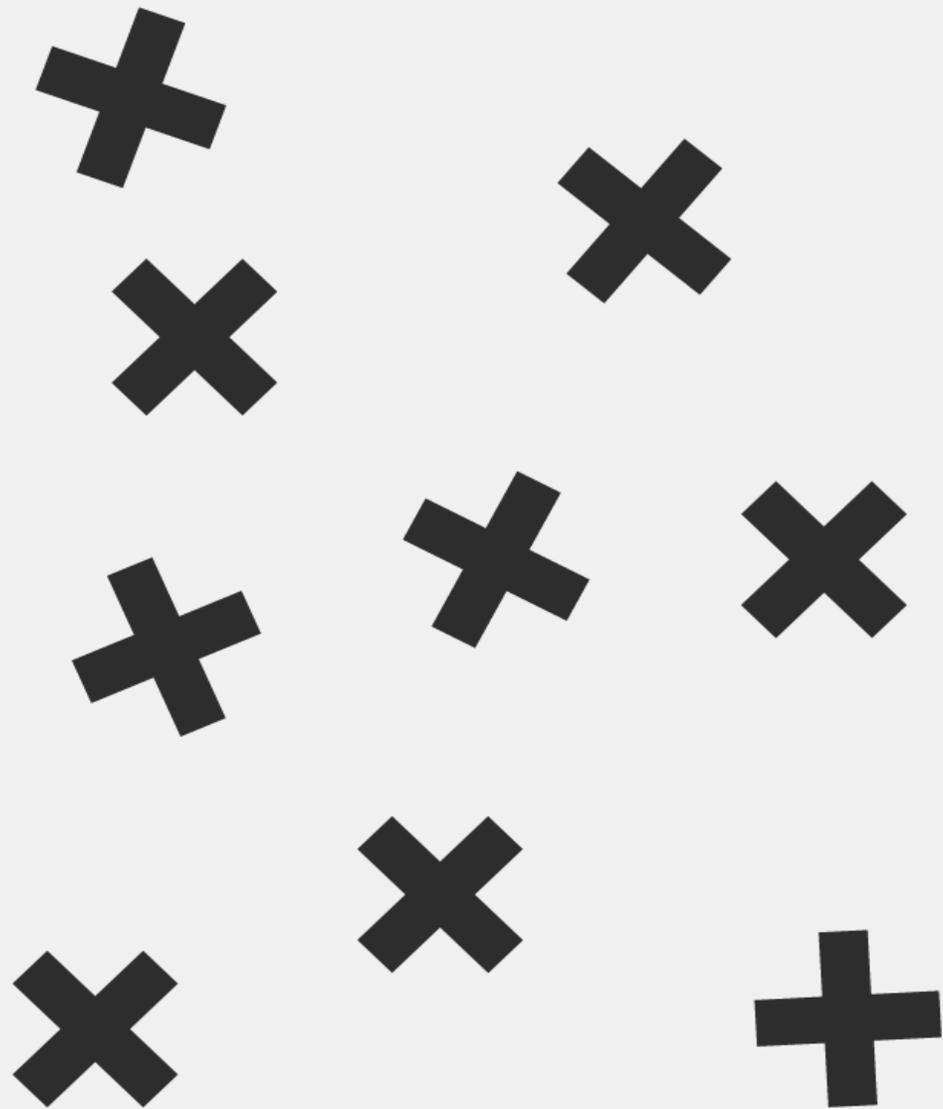
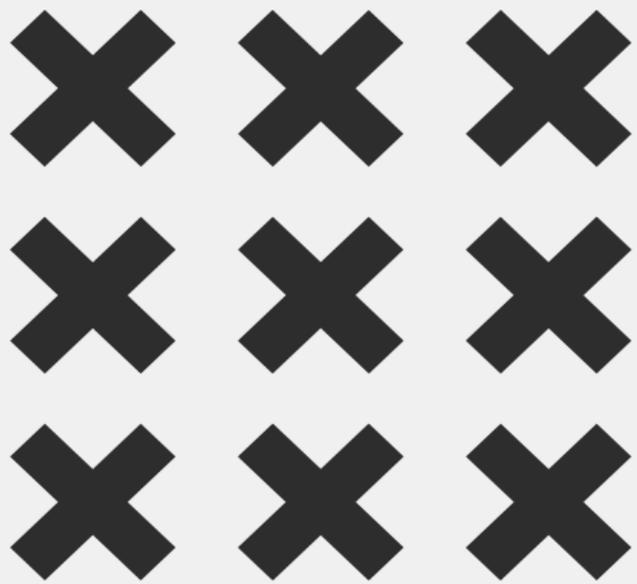
CÓMO SE CONSTRUYEN Y RELACIONAN LOS ELEMENTOS visuales dentro del plano para crear una composición coherente.

Esto incluye cómo se organizan las formas, líneas, colores y texturas para definir la jerarquía visual, la profundidad y el espacio en la composición.

La estructura también puede referirse a cómo se distribuye el peso visual, cómo se equilibran los espacios, y cómo se utilizan los elementos para guiar la atención del espectador a través de la obra.

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

SINTAXIS VISUAL

LA **ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE ESOS ELEMENTOS VISUALES** DENTRO DE UNA COMPOSICIÓN O DISEÑO.

CÓMO SE **DISPONEN, RELACIONAN Y COMUNICAN LOS ELEMENTOS VISUALES** ENTRE SÍ PARA CREAR UNA COMPOSICIÓN COHERENTE Y EFECTIVA.

ES DECIR, EL CONJUNTO DE REGLAS Y PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

influye en la legibilidad, la coherencia y la efectividad de una obra visual.

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

ES DECIR, EL CONJUNTO DE REGLAS Y PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

influye en la legibilidad, la coherencia y la efectividad de una obra visual.

1

CONTRASTE O ARMONÍA

2

BALANCE O EQUILIBRIO

3

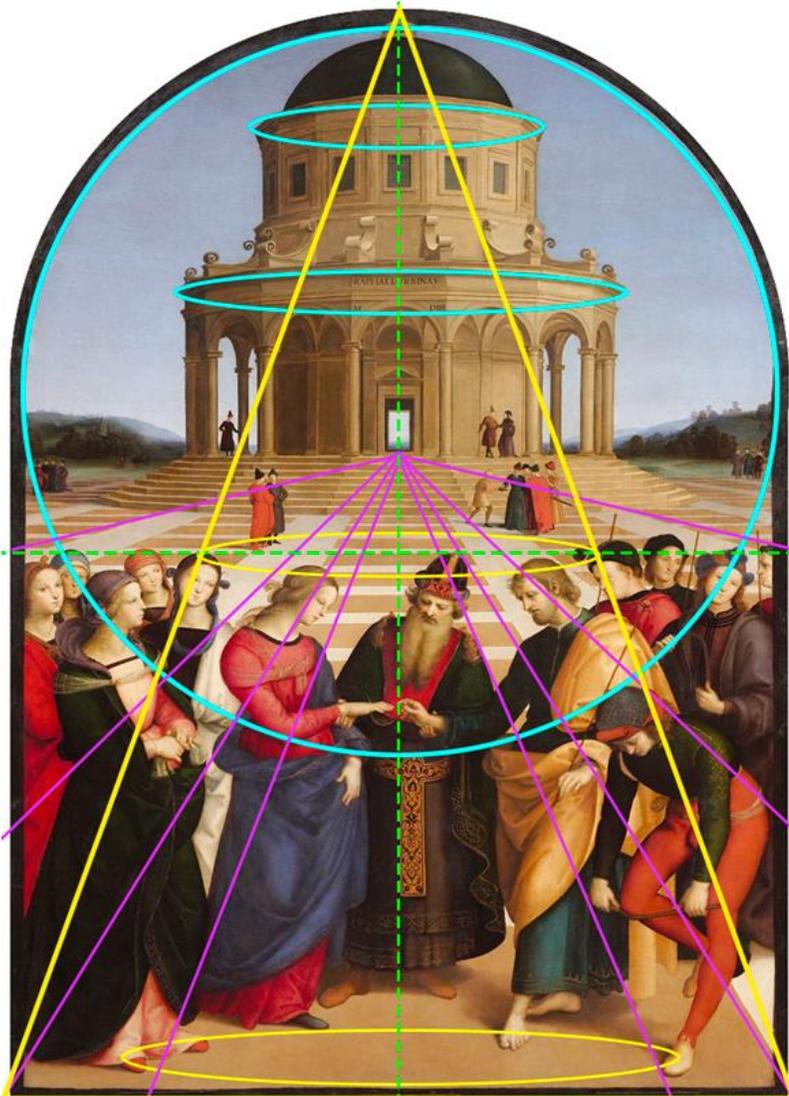
PROPORCIÓN O ESCALA

4

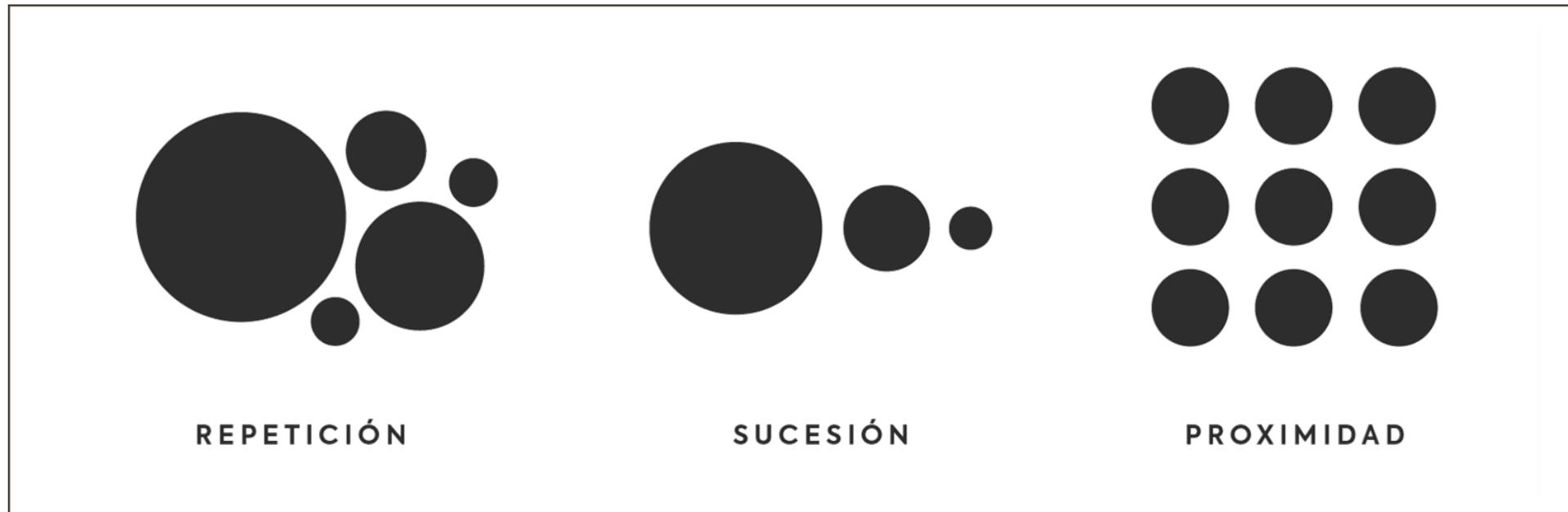
ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

5

RITMO O MOVIMIENTO

UNA BUENA COMPOSICIÓN SIEMPRE ESTÁ **RELACIONADA CON UN GRUPO** DE ELEMENTOS ORGANIZADOS Y ESTRUCTURADOS ENTRE SÍ, REPRESENTANDO UNA UNIDAD.

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

1. CONTRASTE O ARMONÍA

2. BALANCE O EQUILIBRIO

3. PROPORCIÓN O ESCALA

4. ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

5. RITMO O MOVIMIENTO

- **el contraste** consiste en oponer, marcar la diferencia.
- **la armonía** consiste en equilibrar.

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

1. CONTRASTE O ARMONÍA

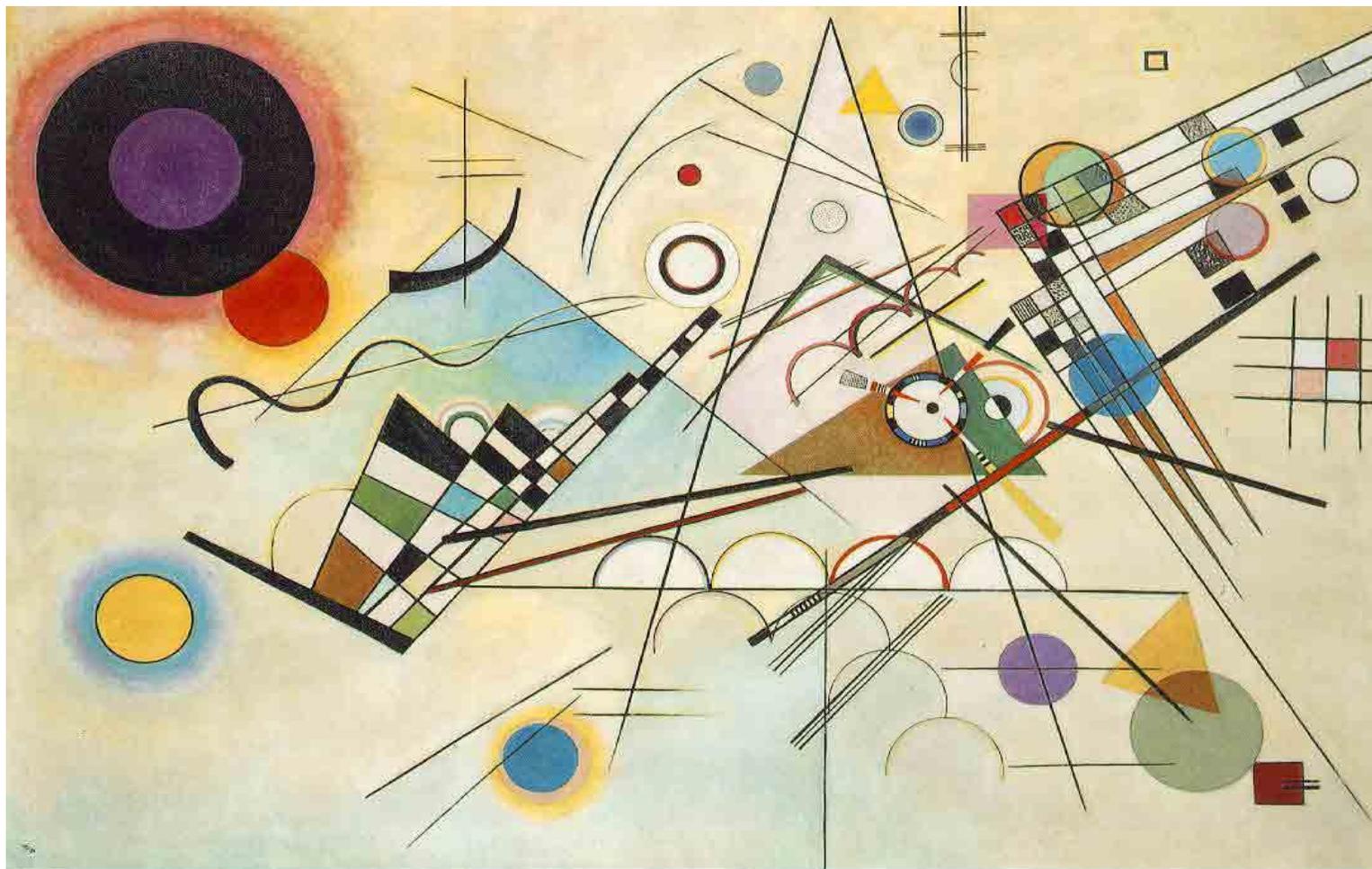
2. BALANCE O EQUILIBRIO

3. PROPORCIÓN O ESCALA

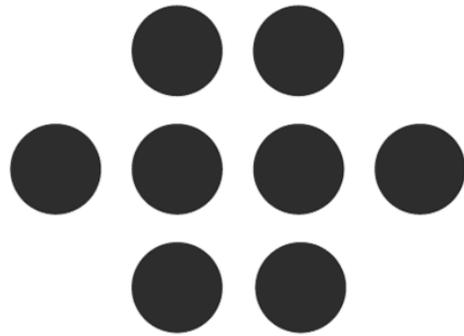
4. ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

5. RITMO O MOVIMIENTO

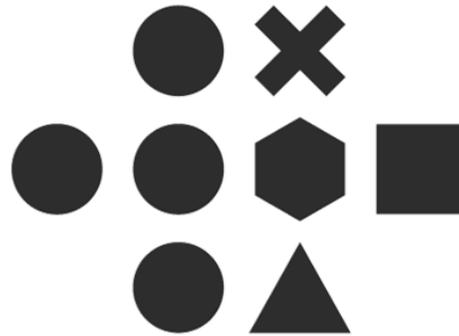
CONTRASTE DE **COLOR**
CONTRASTE DE **TAMAÑO**
CONTRASTE DE **FORMA**
CONTRASTE DE **TEXTURA**
CONTRASTE DE **VALOR TONAL**

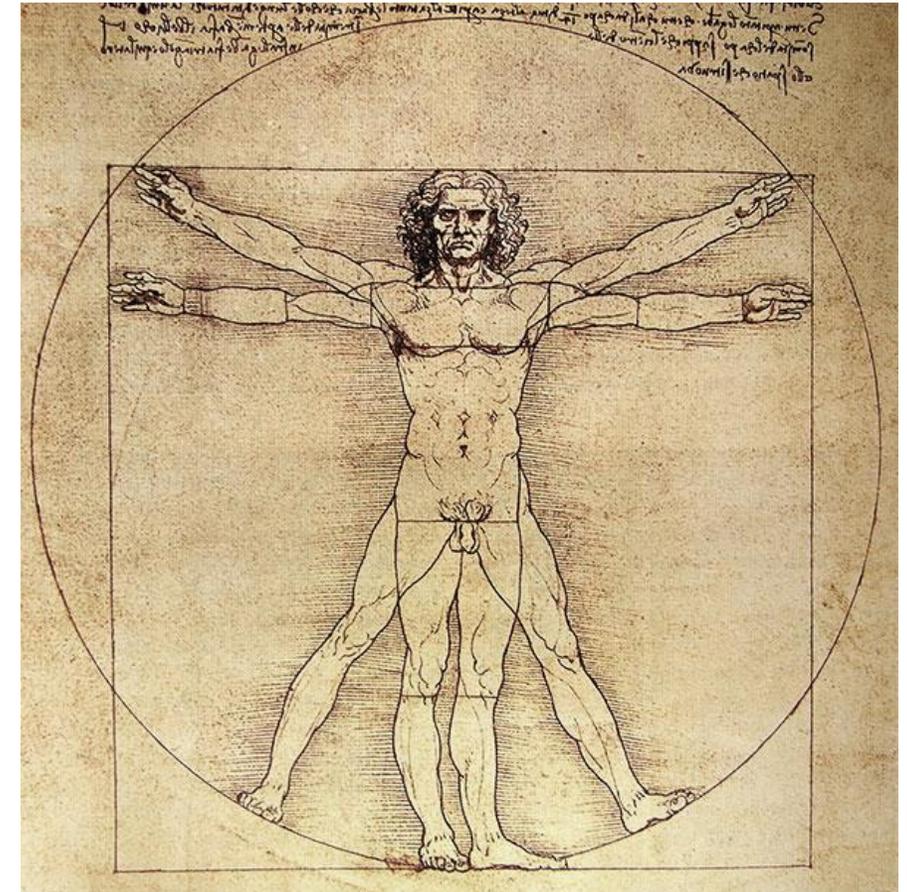
DISTRIBUCIÓN VISUAL DE LOS ELEMENTOS DENTRO DE UNA COMPOSICIÓN **PARA LOGRAR ARMONÍA Y ESTABILIDAD**

SIMÉTRICO

ASIMÉTRICO

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

1. CONTRASTE O ARMONÍA

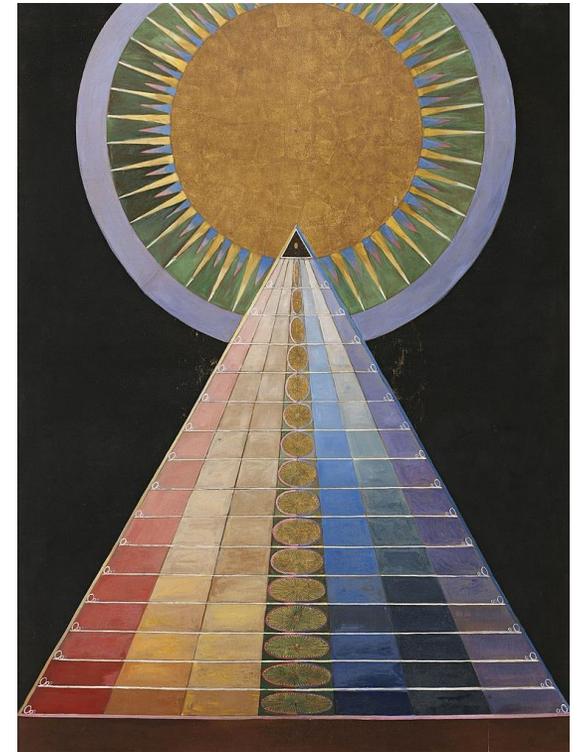
2. BALANCE O EQUILIBRIO

3. PROPORCIÓN O ESCALA

4. ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

5. RITMO O MOVIMIENTO

- En artes visuales cuando las fuerzas que se oponen forman una unidad en reposo: **EQUILIBRIO PERCEPTIVO**.

- En artes visuales cuando las fuerzas que se oponen forman una unidad en reposo: **EQUILIBRIO PERCEPTIVO**.
- Si ubicamos elementos por contraste, dirección, color, tono, tamaño, ... fuera del equilibrio geométrico de la horizontal y la vertical, se tiende a producir un desplazamiento visual que llamamos **TENSIÓN PERCEPTIVA**.

introduce un centro de atención, y rompe con la rigidez y monotonía

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

1. CONTRASTE O ARMONÍA

2. BALANCE O EQUILIBRIO

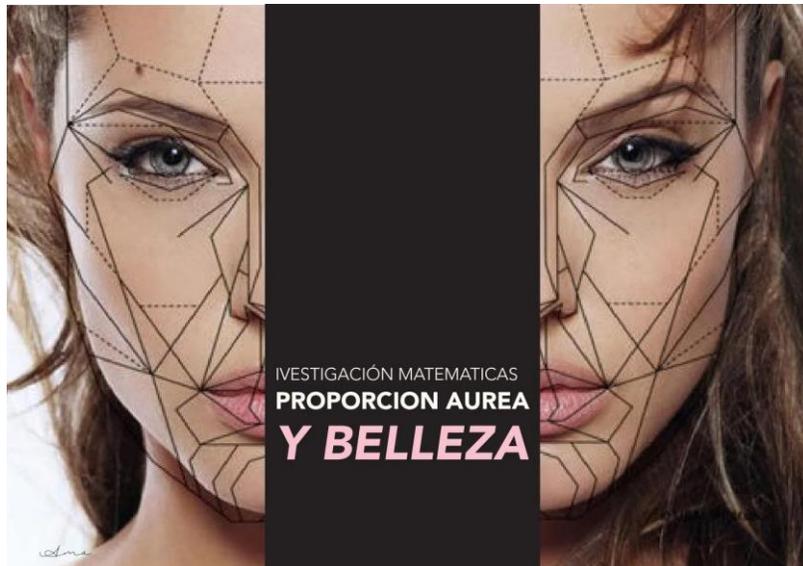
3. PROPORCIÓN O ESCALA

4. ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

5. RITMO O MOVIMIENTO

ES UNA RELACIÓN **ENTRE LAS PARTES INDIVIDUALES Y EL TODO**.
BUSCA LA ARMONÍA Y EQUILIBRIO EN LA COMPOSICIÓN.

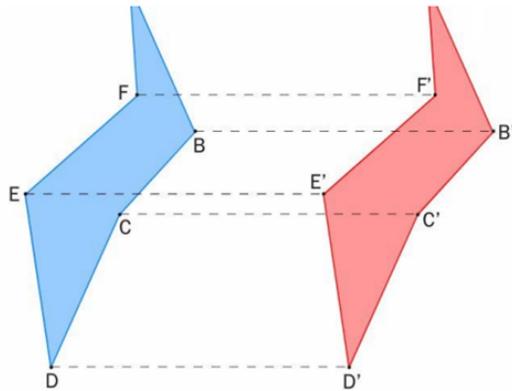
herramienta fundamental para los artistas en todas las formas de expresión artística

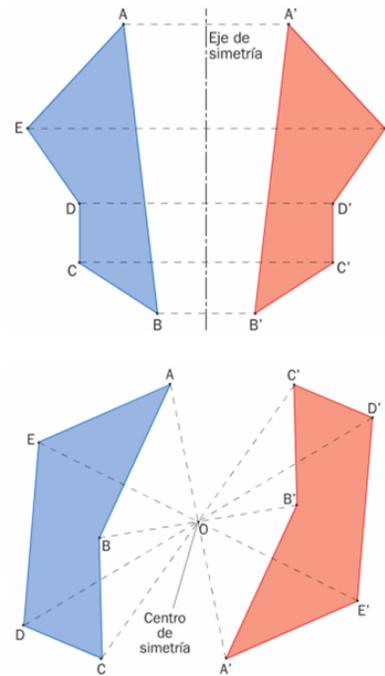
LA PROPORCIÓN
≡ IDEAL DE BELLEZA DE LA ÉPOCA
aunar la estética con el arte y la ciencia

3 TIPOS DE RELACIONES DE PROPORCIONALIDAD:

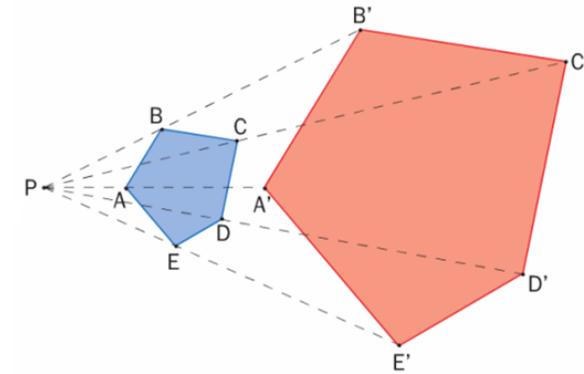
IGUALDAD

SIMETRÍA

SEMEJANZA

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

1. CONTRASTE O ARMONÍA

2. BALANCE O EQUILIBRIO

3. PROPORCIÓN O ESCALA

4. ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

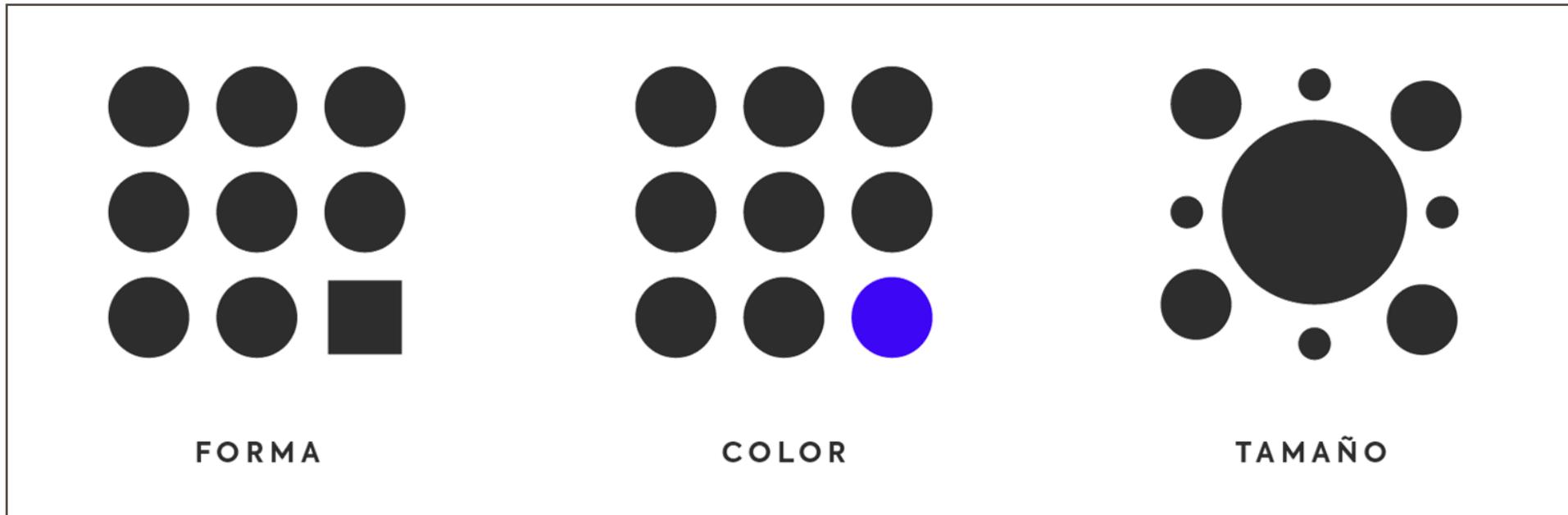
5. RITMO O MOVIMIENTO

CENTRO DE ATENCIÓN SOBRE UN ELEMENTO.

Romper la jerarquía visual y ayudarnos de la forma, el uso del color o el tamaño.

= CAPTAR LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO

LA PROPORCIÓN

LA GEOMETRÍA

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

LA ESTRUCTURA

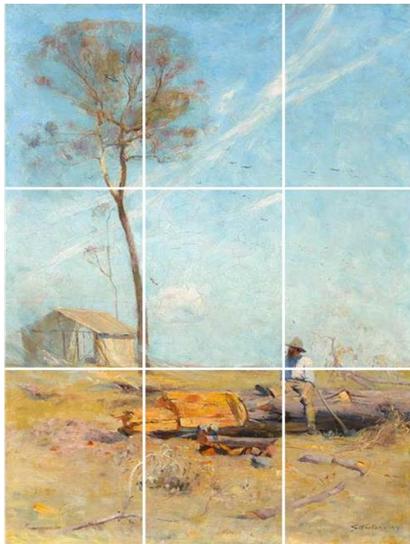
EL MÓDULO

EL NÚMERO

PROPORCIÓN

REGLA DE LOS TERCIOS

principio general de equilibrio.

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

1. CONTRASTE O ARMONÍA

2. BALANCE O EQUILIBRIO

3. PROPORCIÓN O ESCALA

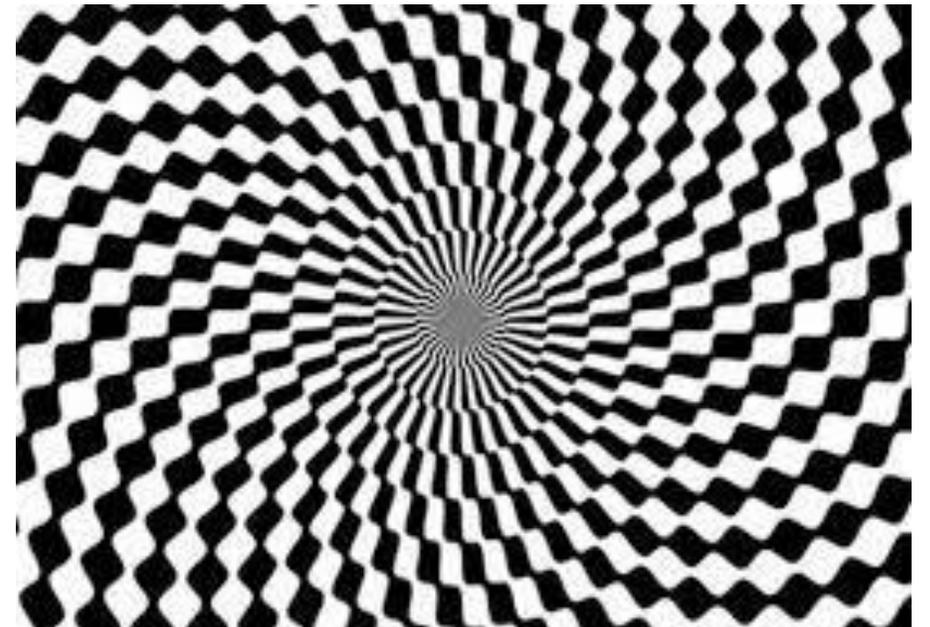
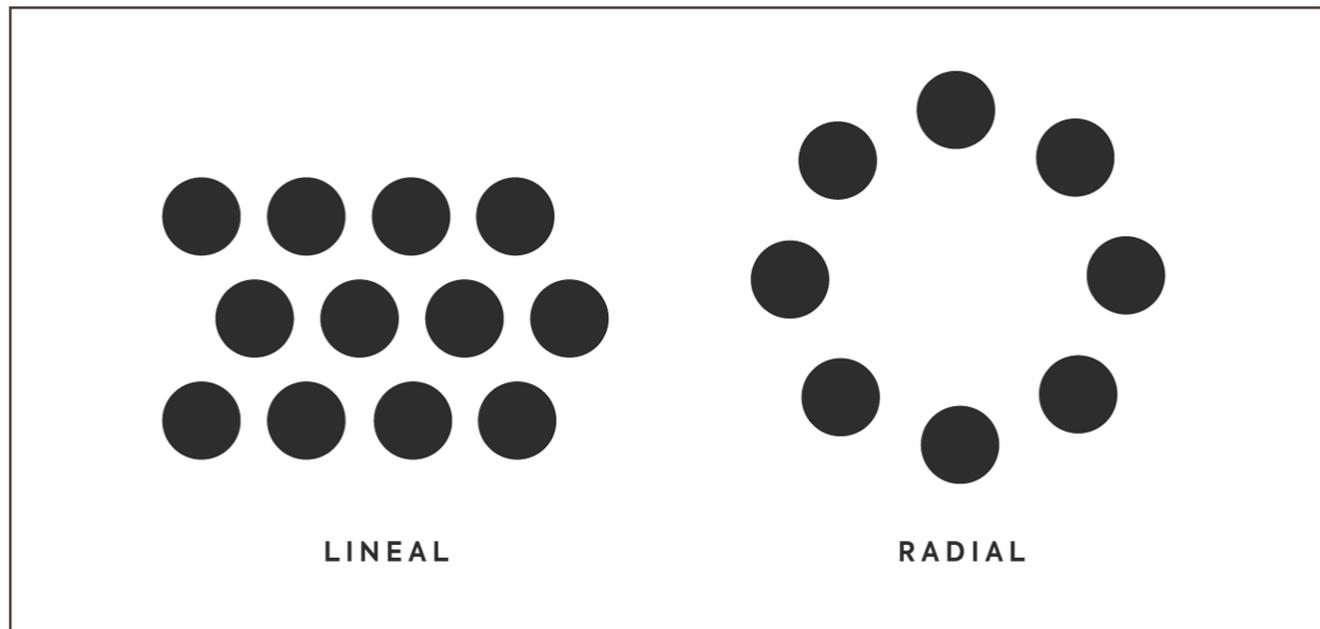
4. ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

5. RITMO O MOVIMIENTO

ASEGURAR UNA CORRECTA LECTURA DE LA COMPOSICIÓN

El principio del ritmo o de movimiento es la cualidad por la que podemos controlar al ojo alrededor de un elemento o espacio.

LA FORMA

ELEMENTOS FORMALES

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

PRINCIPIOS COMPOSITIVOS

1. CONTRASTE O ARMONÍA

2. BALANCE O EQUILIBRIO

3. PROPORCIÓN O ESCALA

4. ÉNFASIS O PUNTO FOCAL

5. RITMO O MOVIMIENTO

TEMA 10

1. FORMA ESTÁTICA
2. FORMA DINÁMICA
3. EL RITMO

EN LA NATURALEZA
EN EL ARTE

COMUNICA UNA SENSACIÓN DE EQUILIBRIO, ESTABILIDAD Y REPOSO.

armonía y orden

transmiten una sensación de permanencia

COMUNICA UNA SENSACIÓN DE EQUILIBRIO, ESTABILIDAD Y REPOSO.

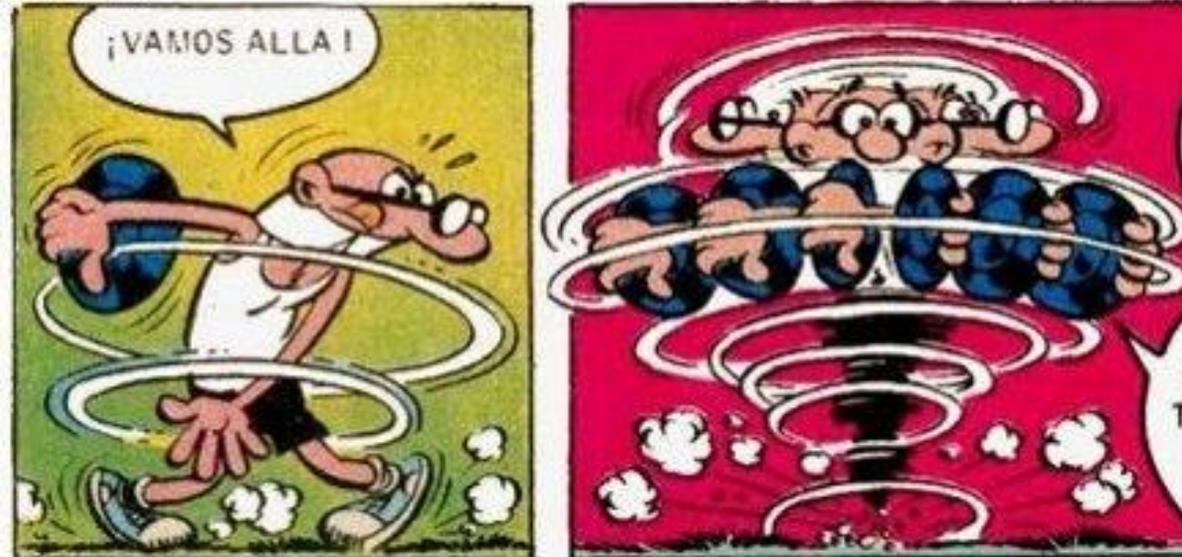
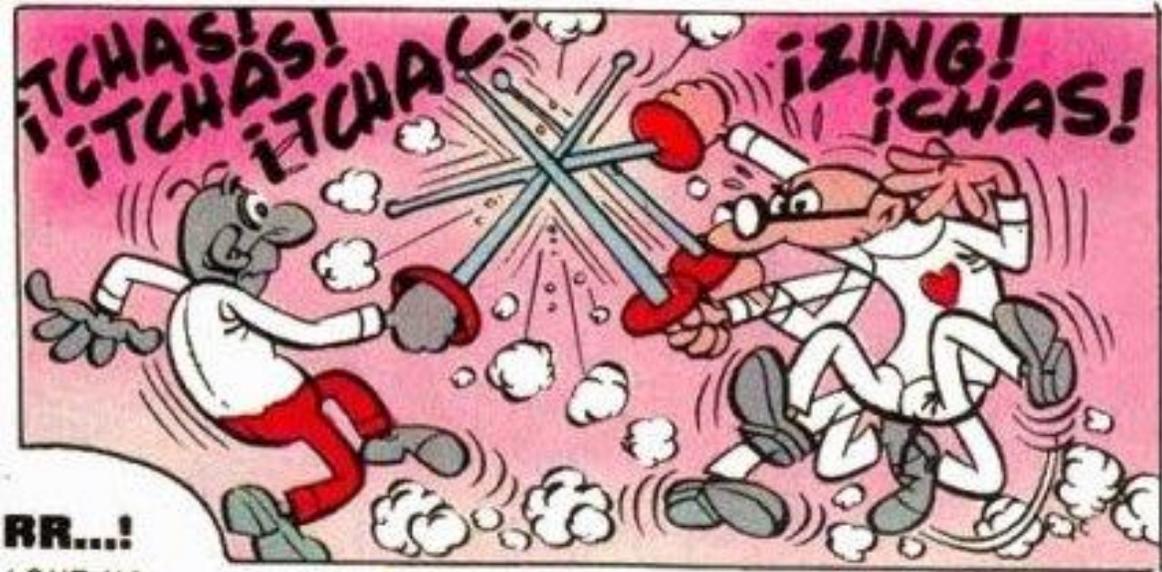
armonía y orden

transmiten una sensación de permanencia

Se logran mediante el uso de simetrías, geometrías regulares y distribuciones equilibradas de elementos visuales (colores, luz...)

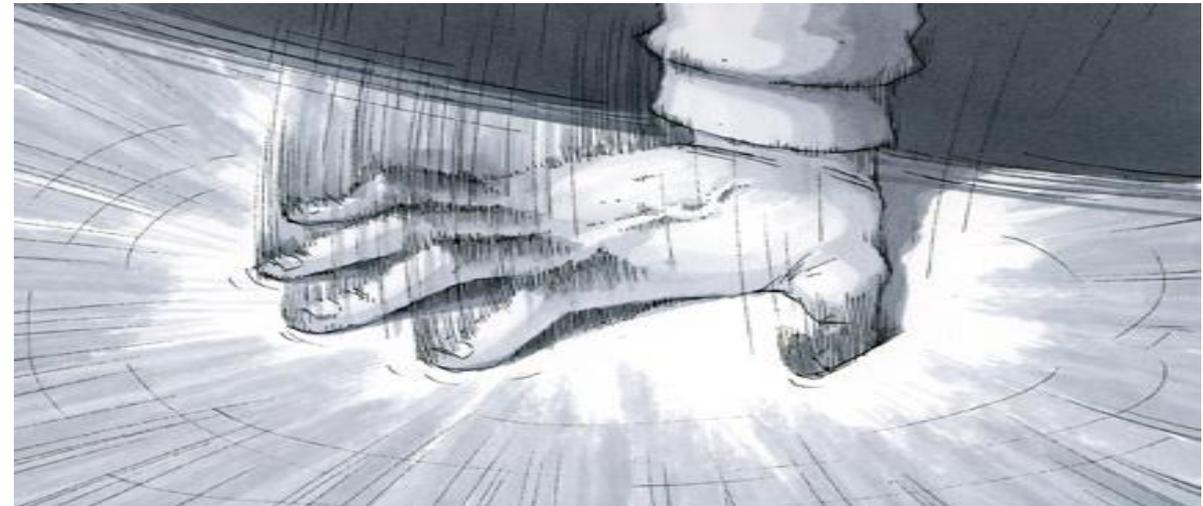
FORMA ESTÁTICA

FORMA DINÁMICA

TRANSMITE UNA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO, ENERGÍA Y FLUIDEZ EN UNA COMPOSICIÓN

perspectiva emocional
velocidad, acción o transformación

FORMA DINÁMICA

TRANSMITE UNA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO, ENERGÍA Y FLUIDEZ EN UNA COMPOSICIÓN

perspectiva emocional

velocidad, acción o transformación

Se logran mediante el uso de líneas curvas, diagonales y composiciones asimétricas que sugieren movimiento y dirección (elementos dinamizadores).

FORMA ESTÁTICA

COMUNICA UNA SENSACIÓN DE EQUILIBRIO, ESTABILIDAD Y REPOSO.

TRANSMITE UNA SENSACIÓN DE MOVIMIENTO, ENERGÍA Y FLUIDEZ EN UNA COMPOSICIÓN

FORMA DINÁMICA

EL RITMO

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA CREAR
COHERENCIA, EXPRESIVIDAD Y DINAMISMO.

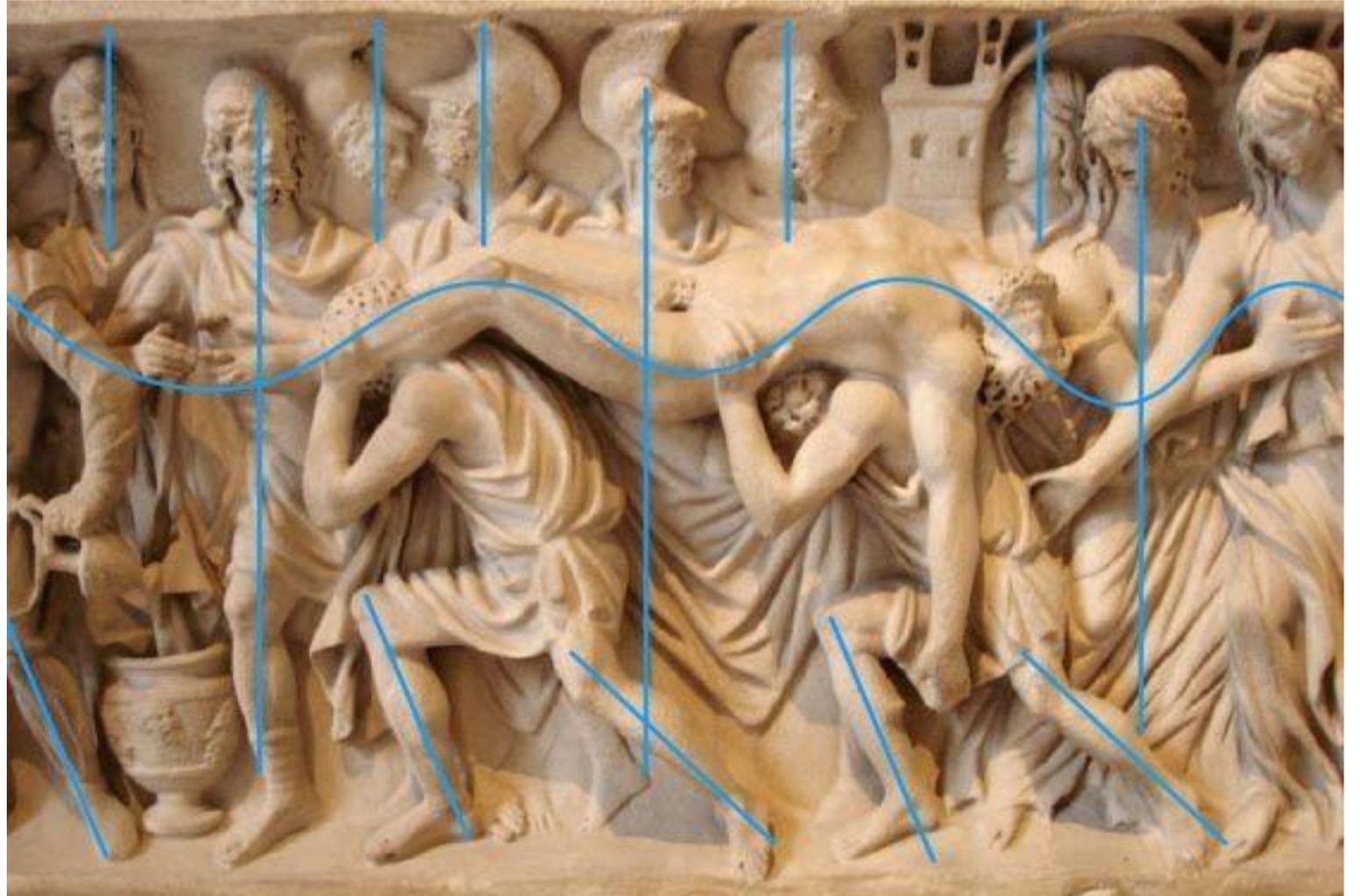

**UN PATRÓN
REGULAR Y
RECURRENTE
DE ELEMENTOS
O EVENTOS
QUE CREA UNA
SENSACIÓN DE
FLUIDEZ,
CADENCIA O
MOVIMIENTO**

EL RITMO

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA CREAR
COHERENCIA, EXPRESIVIDAD Y DINAMISMO.

El ritmo se manifiesta a través de la **disposición organizada y repetitiva de elementos** visuales en una composición para crear una sensación de flujo, movimiento y armonía.

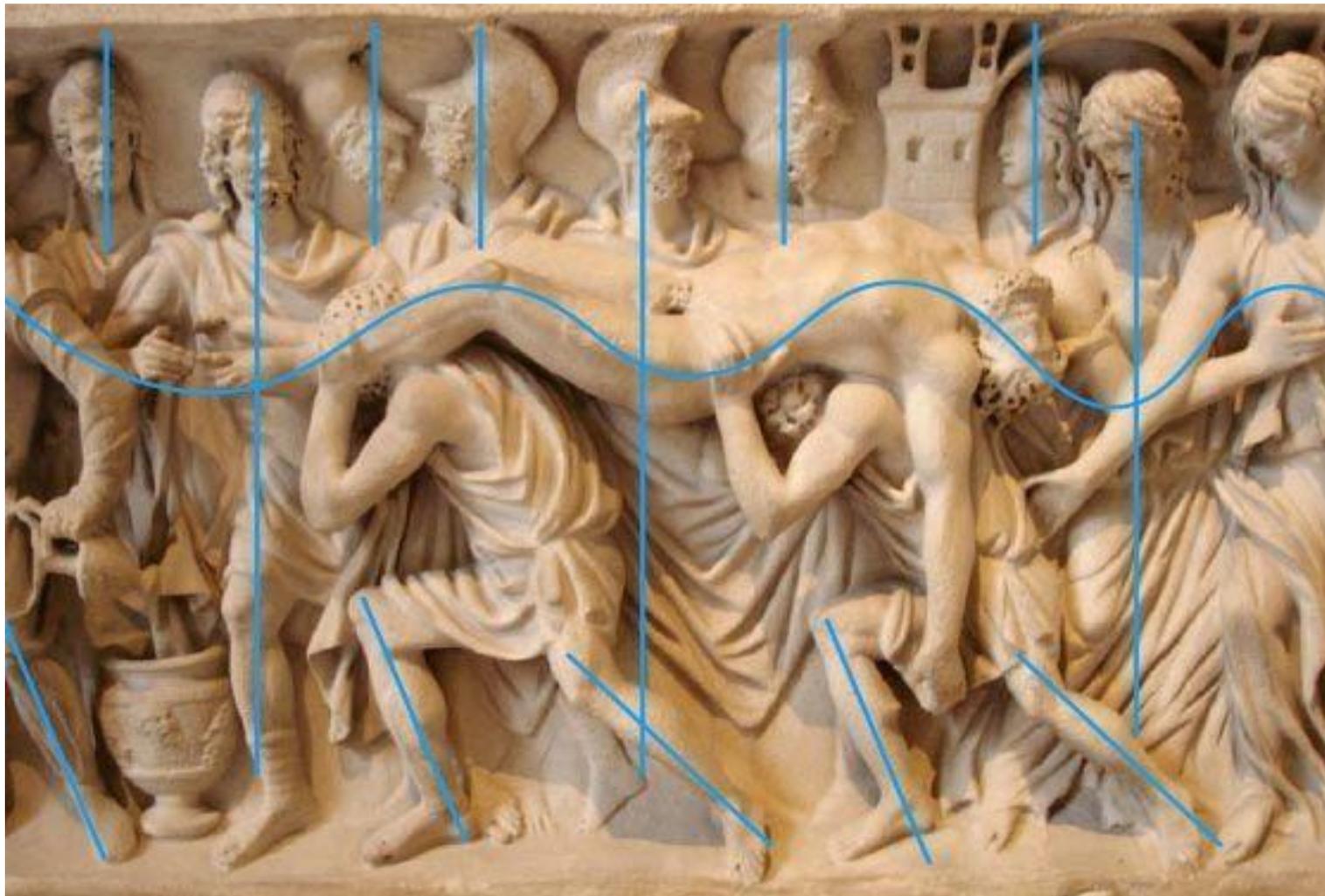
EL RITMO

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA CREAR
COHERENCIA, EXPRESIVIDAD Y DINAMISMO.

El ritmo se manifiesta a través de la **disposición organizada y repetitiva de elementos** visuales en una composición para crear una sensación de flujo, movimiento y armonía.

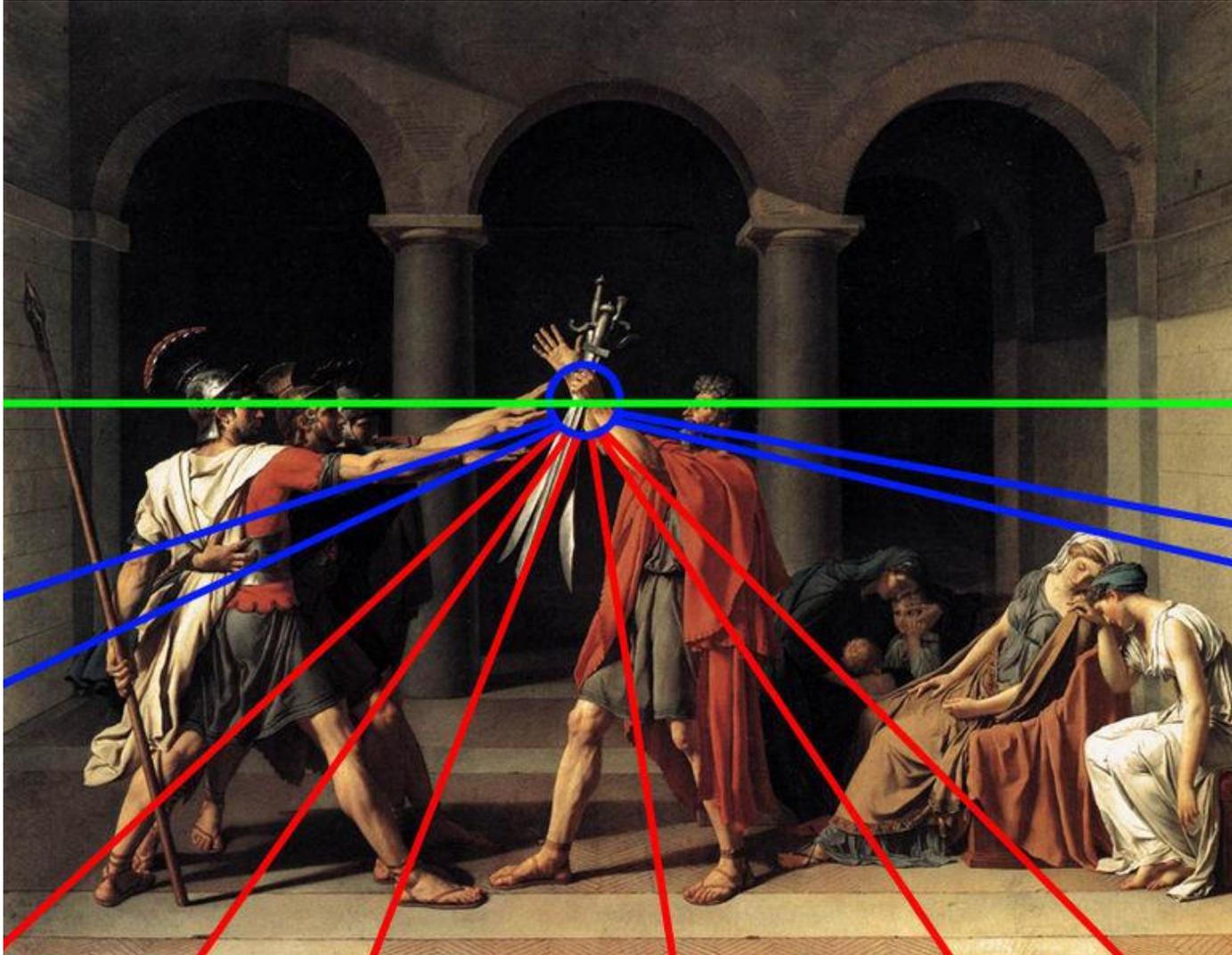

**CUALIDAD DINÁMICA
QUE GUÍA EL OJO DEL
ESPECTADOR A
TRAVÉS DE LA OBRA.**

EL RITMO

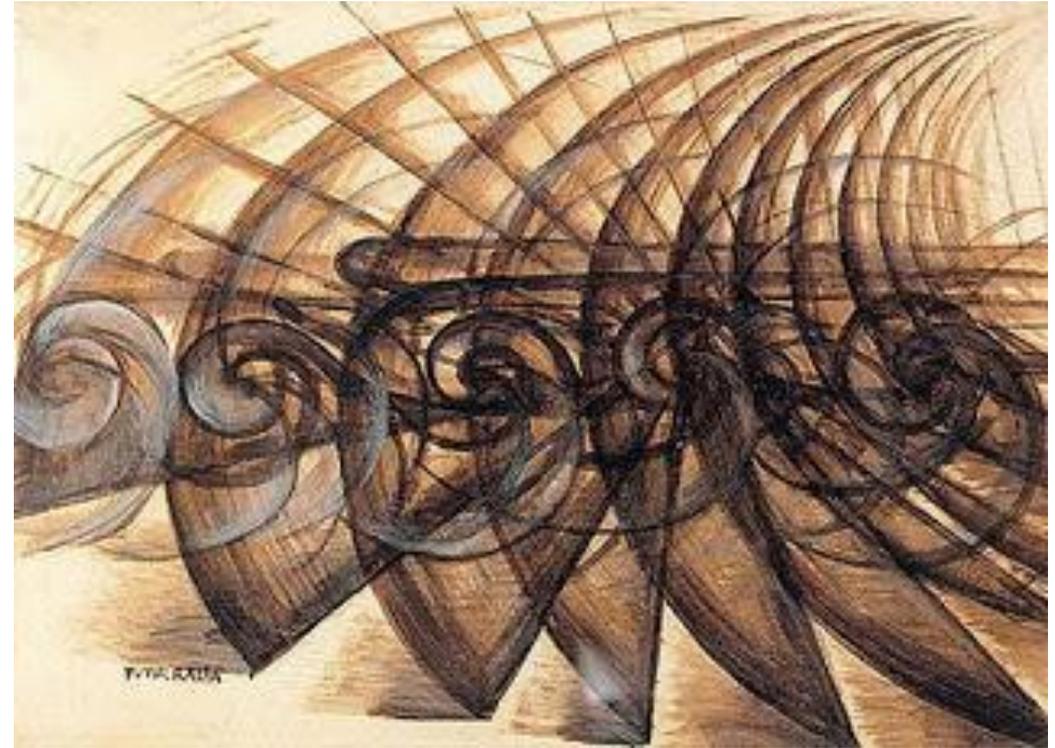
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA CREAR
COHERENCIA, EXPRESIVIDAD Y DINAMISMO.

Ayuda a organizar y estructurar los elementos visuales de manera efectiva. Al establecer un ritmo coherente y armonioso, el diseñador o artista puede **mejorar la legibilidad y la comprensión de la obra.**

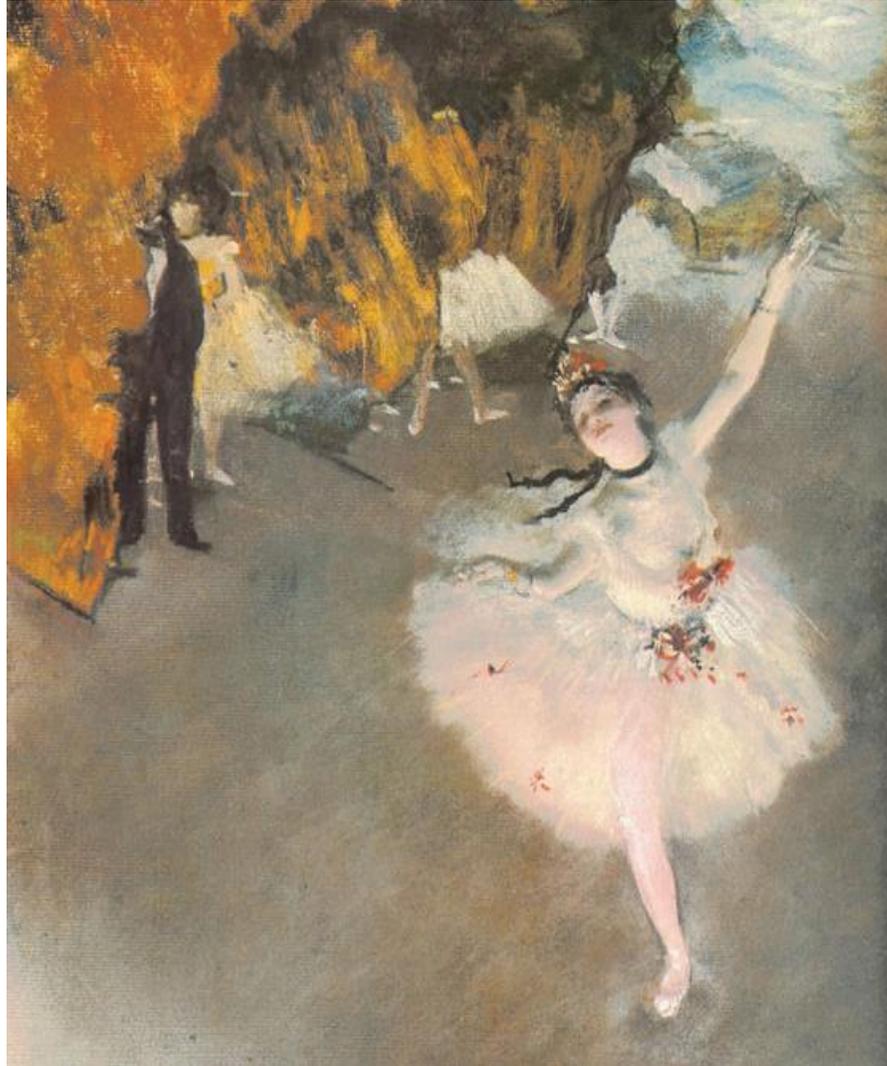
EL RITMO

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA CREAR
COHERENCIA, EXPRESIVIDAD Y DINAMISMO.

Forma más común de crear ritmo es **A TRAVÉS DE LA REPETICIÓN DE ELEMENTOS**

Esta repetición puede ser regular, progresiva, etc.

CLASES DE RITMOS

1

UNIFORMES/REGULARES

2

PROGRESIVOS

3

ALEATORIOS

4

RADIAL

5

SECUENCIAL

6

BASADA EN TEXTURAS

EL RITMO

CLASES DE RITMOS

1. UNIFORMES/ REGULARES

2. PROGRESIVOS

3. ALEATORIOS

4. RADIAL

5. SECUENCIAL

1. UNIFORMES/ REGULARES

2. PROGRESIVOS

3. ALEATORIOS

4. RADIAL

5. SECUENCIAL

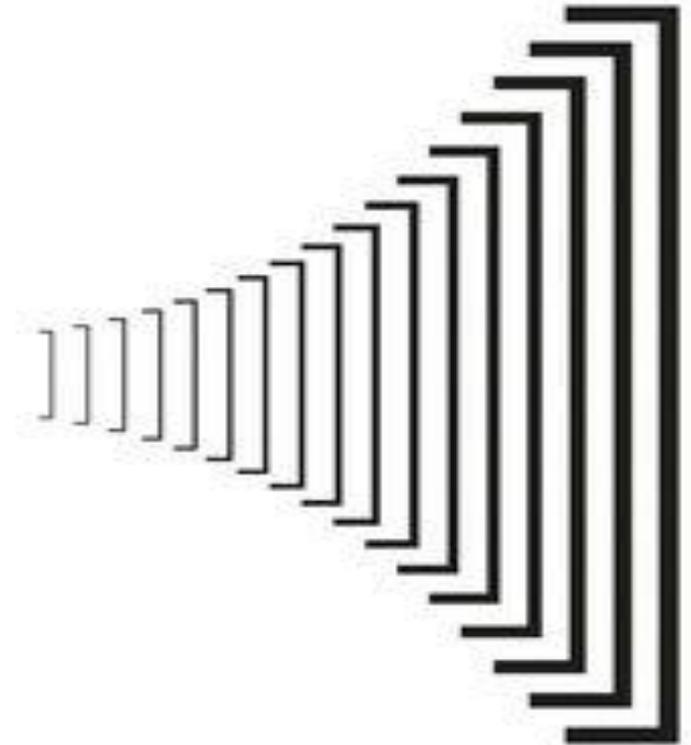
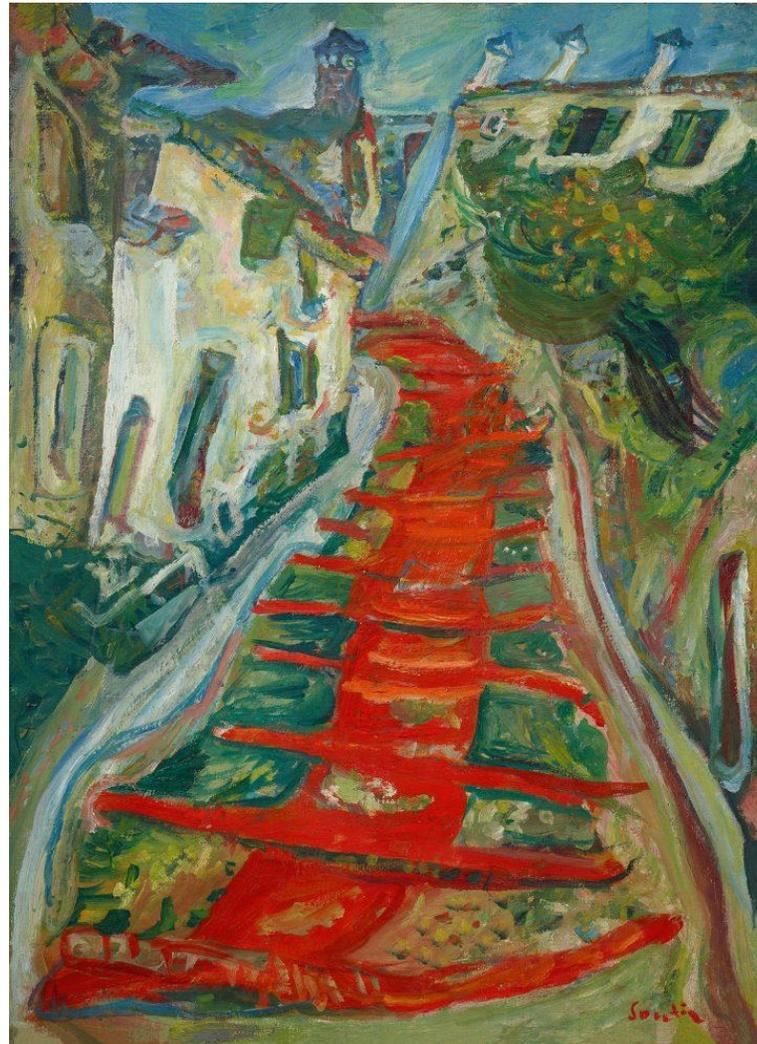
1. UNIFORMES/ REGULARES

2. PROGRESIVOS

3. ALEATORIOS

4. RADIAL

5. SECUENCIAL

1. UNIFORMES/ REGULARES

2. PROGRESIVOS

3. ALEATORIOS

4. RADIAL

5. SECUENCIAL

1. UNIFORMES/ REGULARES

2. PROGRESIVOS

3. ALEATORIOS

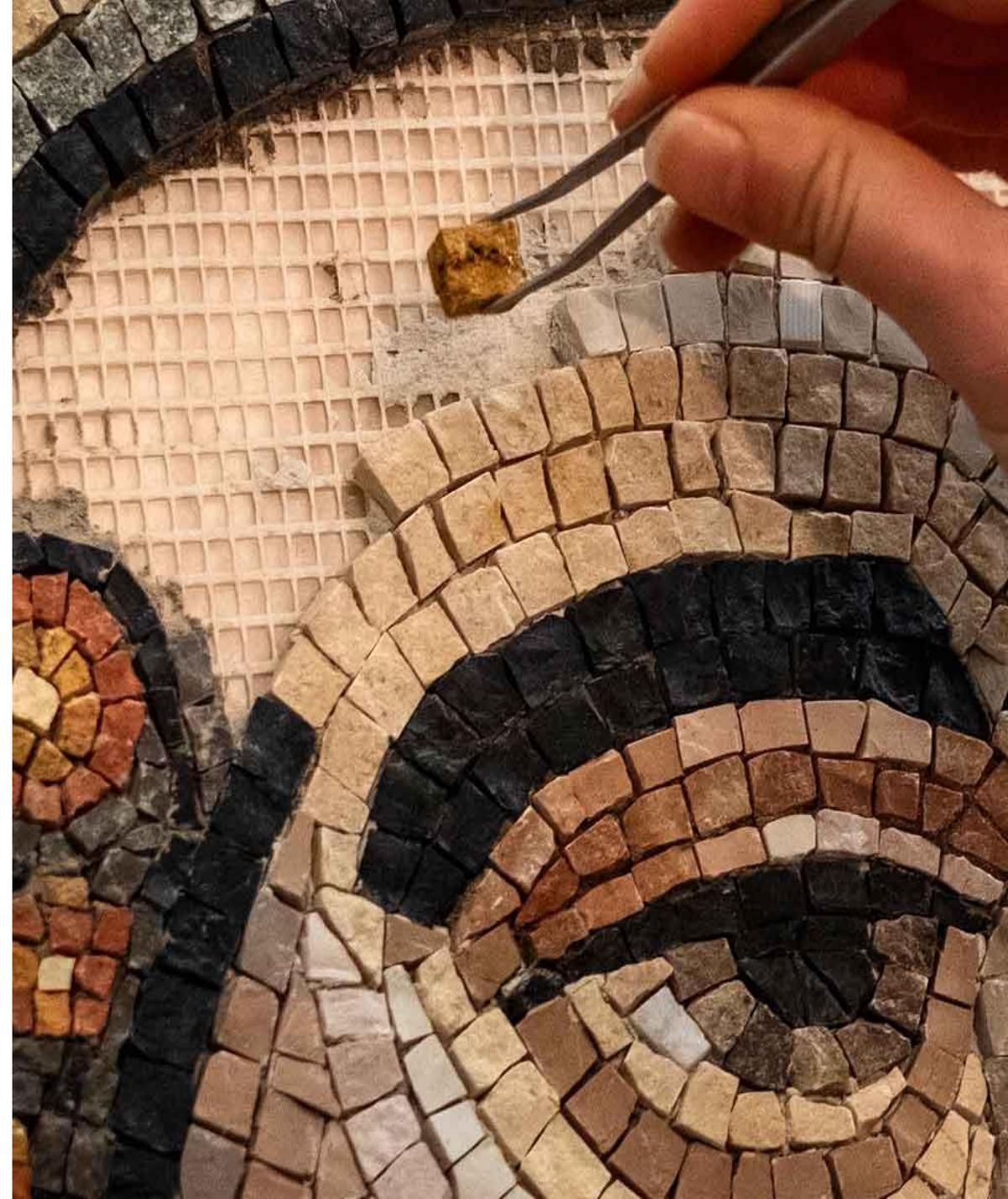
4. RADIAL

5. SECUENCIAL

EL RITMO

RITMO BASADO EN TEXTURAS

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

RITMOS GEOFÍSICOS
RITMOS BIOLÓGICOS
RITMOS AMBIENTALES

EL RITMO

RITMOS GEOFÍSICOS

RITMOS BIOLÓGICOS

RITMOS AMBIENTALES

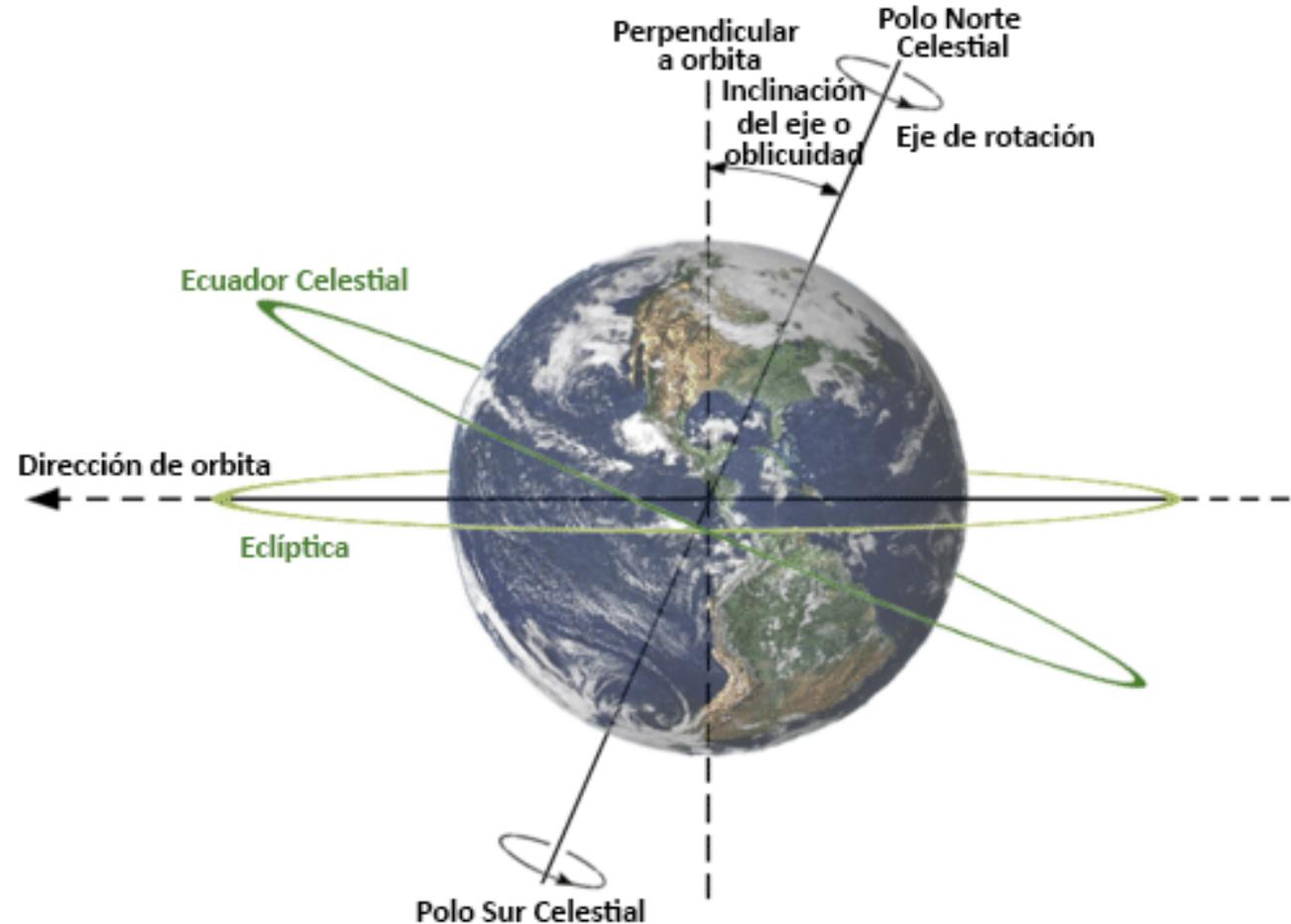
La rotación de la Tierra sobre su eje ha moldeado la evolución de la vida y es fundamental para los ritmos biológicos.

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

RITMOS GEOFÍSICOS
RITMOS BIOLÓGICOS
RITMOS AMBIENTALES

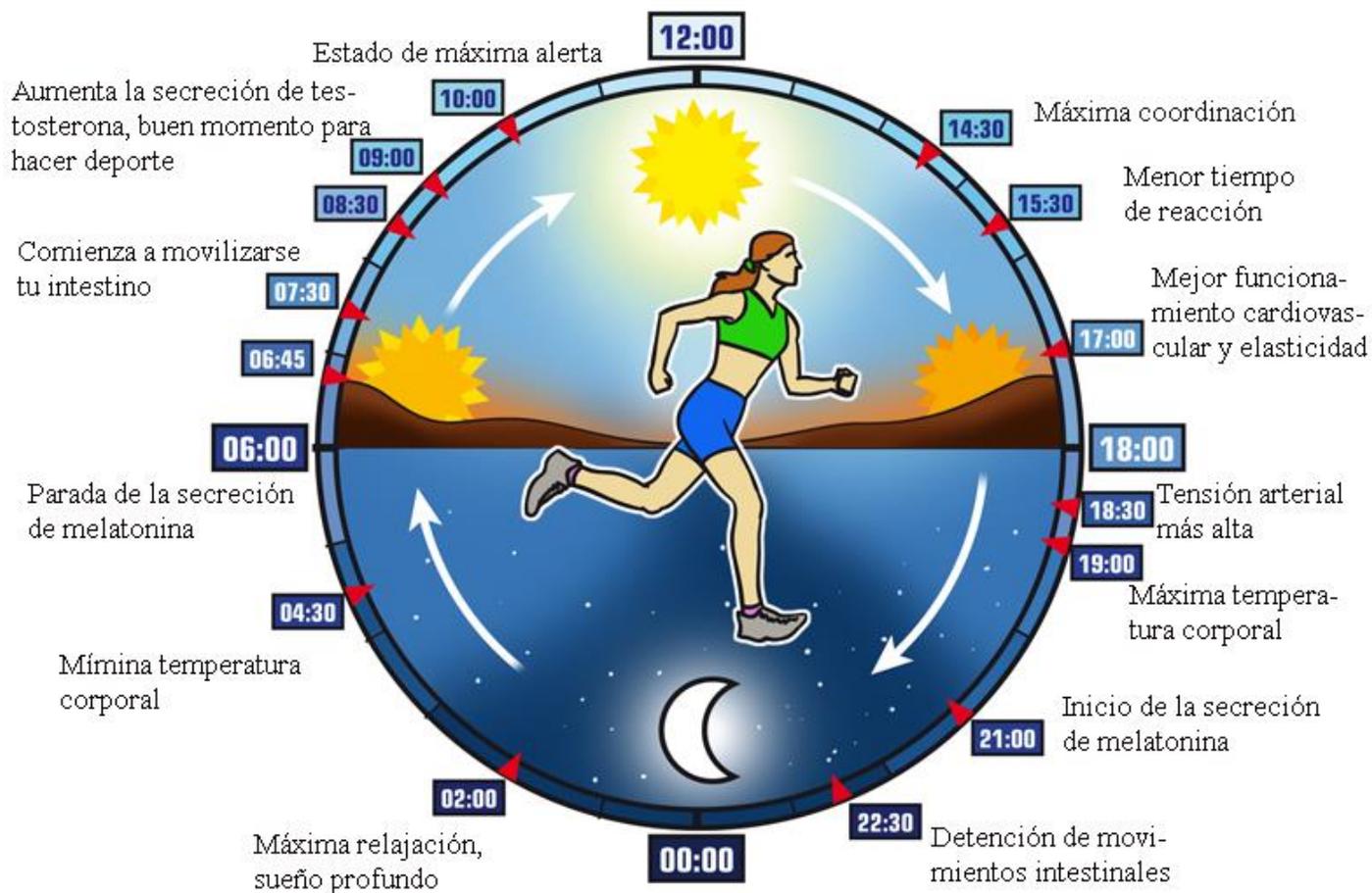
Dentro del reino biológico, los ritmos son **OMNIPRESENTES Y ESENCIALES PARA LA SUPERVIVENCIA** y la reproducción de las especies

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

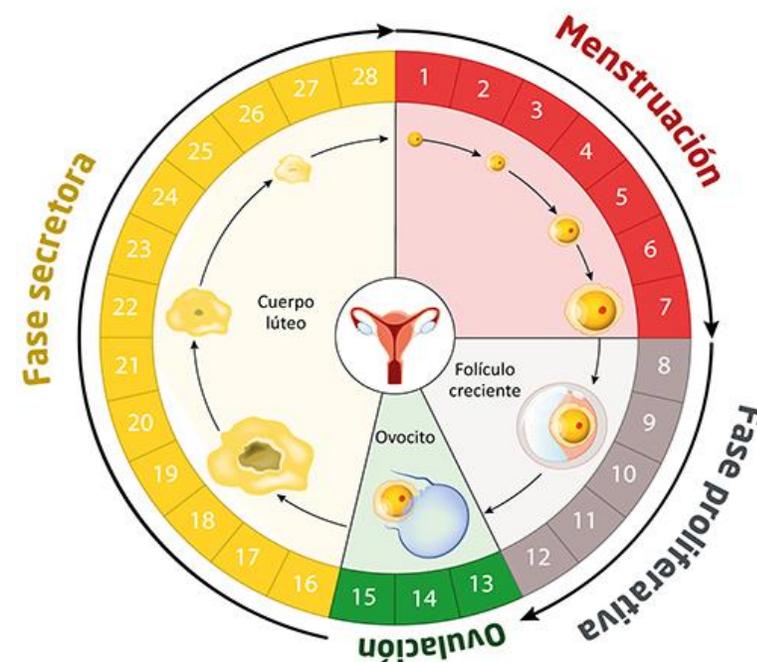
EN ARTES VISUALES

RITMOS GEOFÍSICOS

RITMOS BIOLÓGICOS

RITMOS AMBIENTALES

Dentro del reino biológico, los ritmos son **OMNIPRESENTES Y ESENCIALES PARA LA SUPERVIVENCIA** y la reproducción de las especies

EL RITMO

RITMOS GEOFÍSICOS
RITMOS BIOLÓGICOS
RITMOS AMBIENTALES

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

Dentro del reino biológico, los ritmos son **OMNIPRESENTES Y ESENCIALES PARA LA SUPERVIVENCIA** y la reproducción de las especies

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

RITMOS GEOFÍSICOS

RITMOS BIOLÓGICOS

RITMOS AMBIENTALES

Dentro del reino biológico, los ritmos son **OMNIPRESENTES Y ESENCIALES PARA LA SUPERVIVENCIA** y la reproducción de las especies

EL RITMO

RITMOS GEOFÍSICOS
RITMOS BIOLÓGICOS
RITMOS AMBIENTALES

1

EN LA NATURALEZA

2

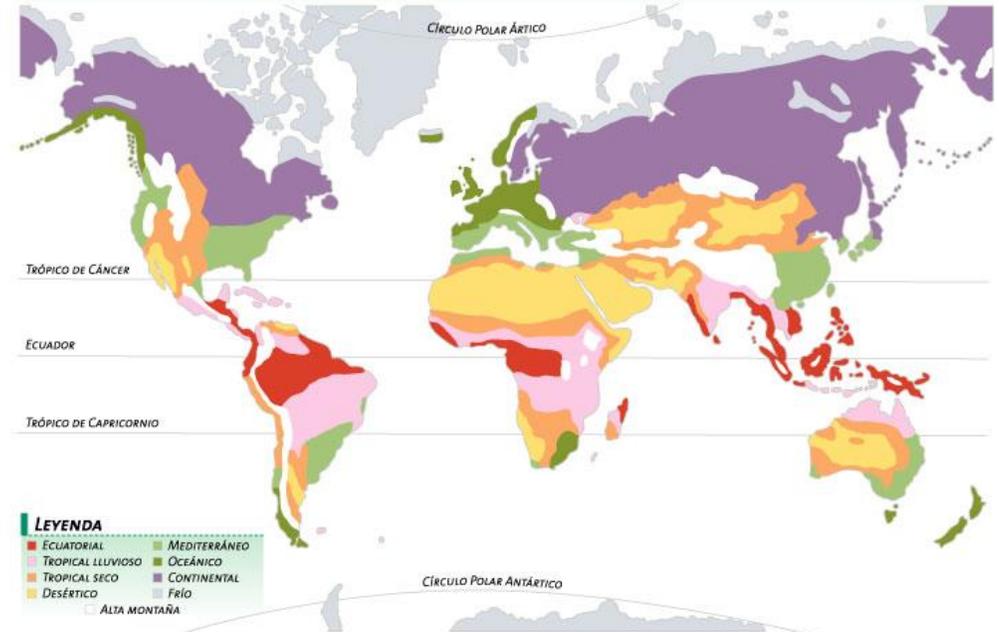
EN ARTES VISUALES

Patrones de precipitación y temperatura.
Los ecosistemas acuáticos también tienen ritmos asociados con el ciclo del agua

El mundo y sus climas

A continuación te presentamos los climas más representativos de nuestro planeta, los cuales se han podido determinar después de la observación y análisis de los elementos climáticos en un periodo de muchos años.

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

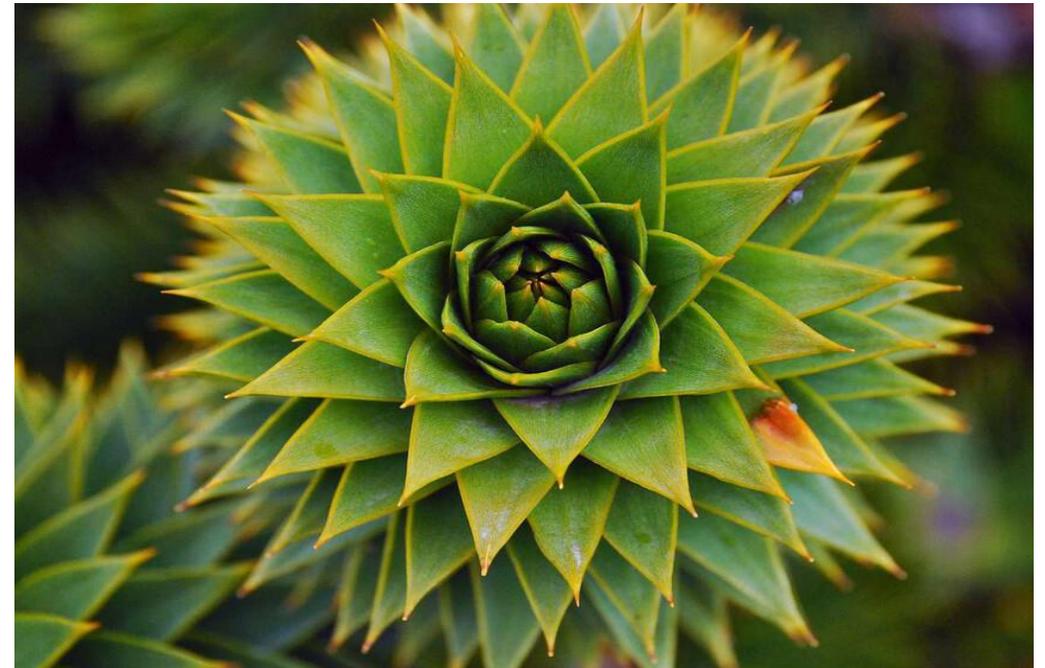
PROPORCIÓN AUREA

DIAPPOSITIVAS DEL TEMA 24: GEOMETRÍA EN LA NATURALEZA

La geometría en la naturaleza se vincula con la teoría matemática que **estudia las formas, estructuras y patrones** presentes en el mundo natural.

AYUDA A COMPRENDER CÓMO SE FORMAN Y ORGANIZAN ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS, CRISTALES, FORMAS GEOLÓGICAS Y OTROS FENÓMENOS NATURALES.

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FORMAS GEOMÉTRICAS

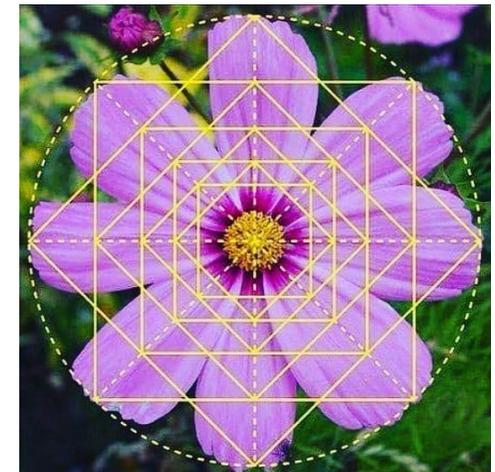
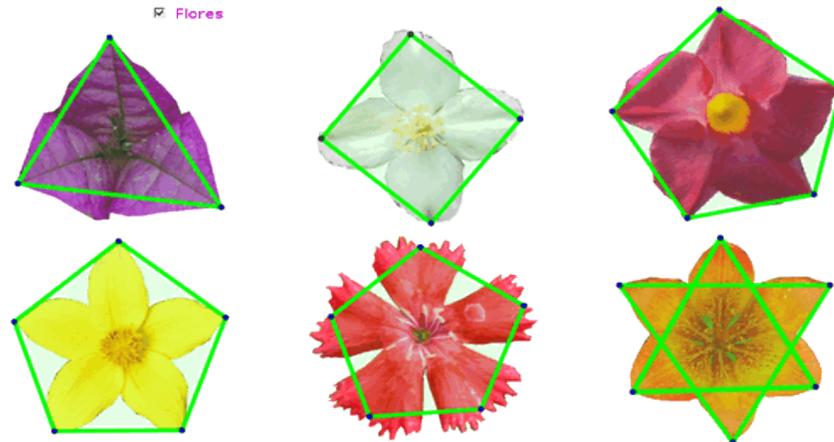
FORMAS POLIGONALES

FORMAS POLIÉDRICAS

FORMAS ESFÉRICAS

FORMAS CILÍNDRICAS

FORMAS CÓNICAS

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FORMAS GEOMÉTRICAS

FORMAS POLIGONALES

FORMAS POLIÉDRICAS

FORMAS ESFÉRICAS

FORMAS CILÍNDICAS

FORMAS CÓNICAS

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FORMAS GEOMÉTRICAS

FORMAS POLIGONALES

FORMAS POLIÉDRICAS

FORMAS ESFÉRICAS

FORMAS CILÍNDICAS

FORMAS CÓNICAS

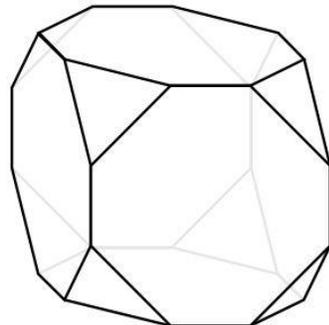

OCTAEDRO

FLUORITA

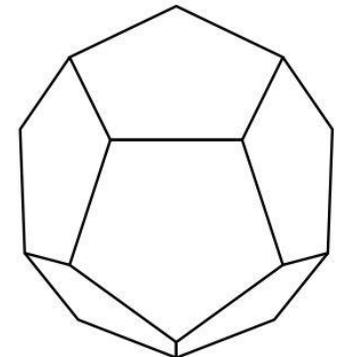
PIRITA

CUBO TRUNCADO

PIRITA

DODECAEDRO

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FORMAS GEOMÉTRICAS

FORMAS POLIGONALES

FORMAS POLIÉDRICAS

FORMAS ESFÉRICAS

FORMAS CILÍNDICAS

FORMAS CÓNICAS

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FORMAS GEOMÉTRICAS

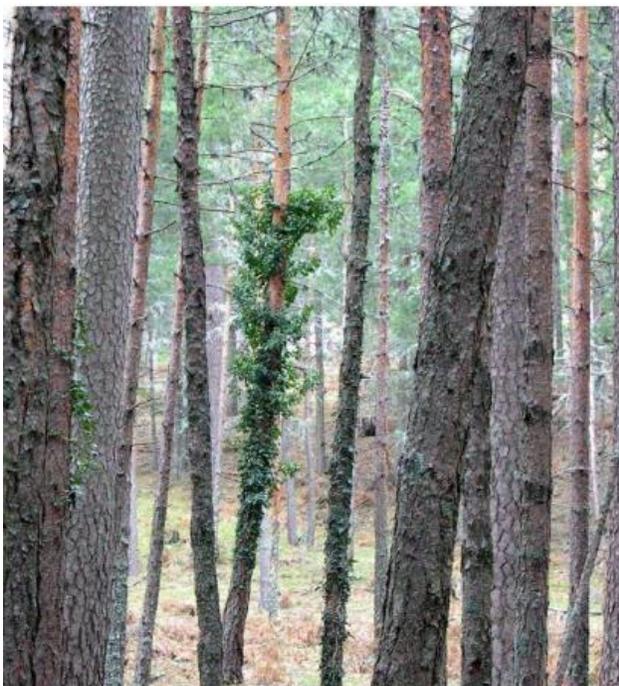
FORMAS POLIGONALES

FORMAS POLIÉDRICAS

FORMAS ESFÉRICAS

FORMAS CILÍNDICAS

FORMAS CÓNICAS

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FORMAS GEOMÉTRICAS

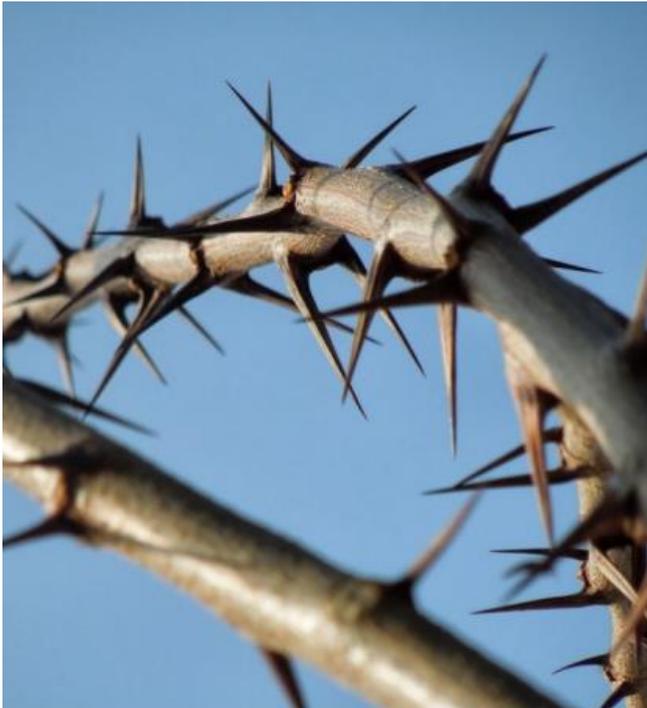
FORMAS POLIGONALES

FORMAS POLIÉDRICAS

FORMAS ESFÉRICAS

FORMAS CILÍNDICAS

FORMAS CÓNICAS

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

PATRONES GEOMÉTRICOS

FRACTALES EN LA NATURALEZA

SIMETRÍAS BIOLÓGICAS

SECUENCIAS FIBONACCI Y P. ÁUREA

ESPIRALES Y ESPIRAL LOGARÍTMICA

PATRONES DE ONDAS Y CRESTAS

PATRONES DE VUELO Y MIGRACIÓN

Autosimilitud a diferentes escalas, lo que significa que sus partes se asemejan a la estructura completa.

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

PATRONES GEOMÉTRICOS

FRACTALES EN LA NATURALEZA

SIMETRÍAS BIOLÓGICAS

SECUENCIAS FIBONACCI Y P. ÁUREA

elblogdelatabla.com

ESPIRALES Y ESPIRAL LOGARÍTMICA

PATRONES DE ONDAS Y CRESTAS

PATRONES DE VUELO Y MIGRACIÓN

Autosimilitud a diferentes escalas, lo que significa que sus partes se asemejan a la estructura completa.

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

PATRONES GEOMÉTRICOS

FRACTALES EN LA NATURALEZA

SIMETRÍAS BIOLÓGICAS

SECUENCIAS FIBONACCI Y P. ÁUREA

ESPIRALES Y ESPIRAL LOGARÍTMICA

PATRONES DE ONDAS Y CRESTAS

PATRONES DE VUELO Y MIGRACIÓN

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

PATRONES GEOMÉTRICOS

FRACTALES EN LA NATURALEZA

SIMETRÍAS BIOLÓGICAS

SECUENCIAS FIBONACCI Y P. ÁUREA

ESPIRALES Y ESPIRAL LOGARÍTMICA

PATRONES DE ONDAS Y CRESTAS

PATRONES DE VUELO Y MIGRACIÓN

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

PATRONES GEOMÉTRICOS

FRACTALES EN LA NATURALEZA

SIMETRÍAS BIOLÓGICAS

SECUENCIAS FIBONACCI Y P. ÁUREA

ESPIRALES Y ESPIRAL LOGARÍTMICA

PATRONES DE ONDAS Y CRESTAS

PATRONES DE VUELO Y MIGRACIÓN

LA PROPORCIÓN

EN LAS FORMAS

EN EL CUERPO HUMANO (CANON)

EN EL ARTE

LA GEOMETRÍA

EN LA NATURALEZA

EN EL ARTE

FRACTALES EN LA NATURALEZA

SIMETRÍAS BIOLÓGICAS

SECUENCIAS FIBONACCI Y P. ÁUREA

ESPIRALES Y ESPIRAL LOGARÍTMICA

PATRONES DE ONDAS Y CRESTAS

PATRONES DE VUELO Y MIGRACIÓN

PATRONES GEOMÉTRICOS

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

HISTORIA DEL ARTE

PREHISTORIA

EDAD ANTIGUA

EDAD MEDIA

EDAD MODERNA

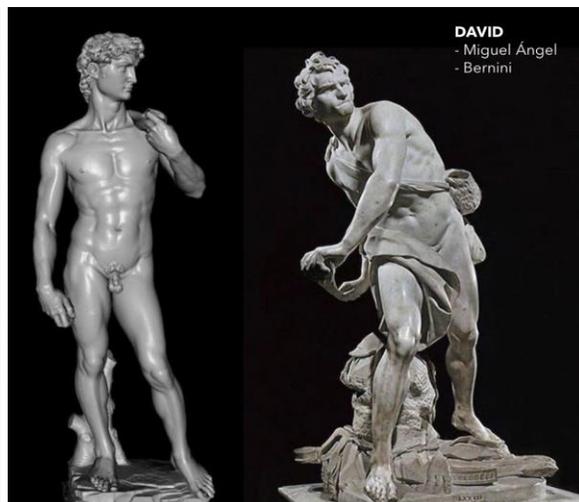
EDAD CONTEMPORÁNEA

→ ANTIGUO EGIPTO/ CULTURAS CLÁSICAS: GRECIA/ ROMA

→ ROMÁNICO- GÓTICO- ISLÁMICO

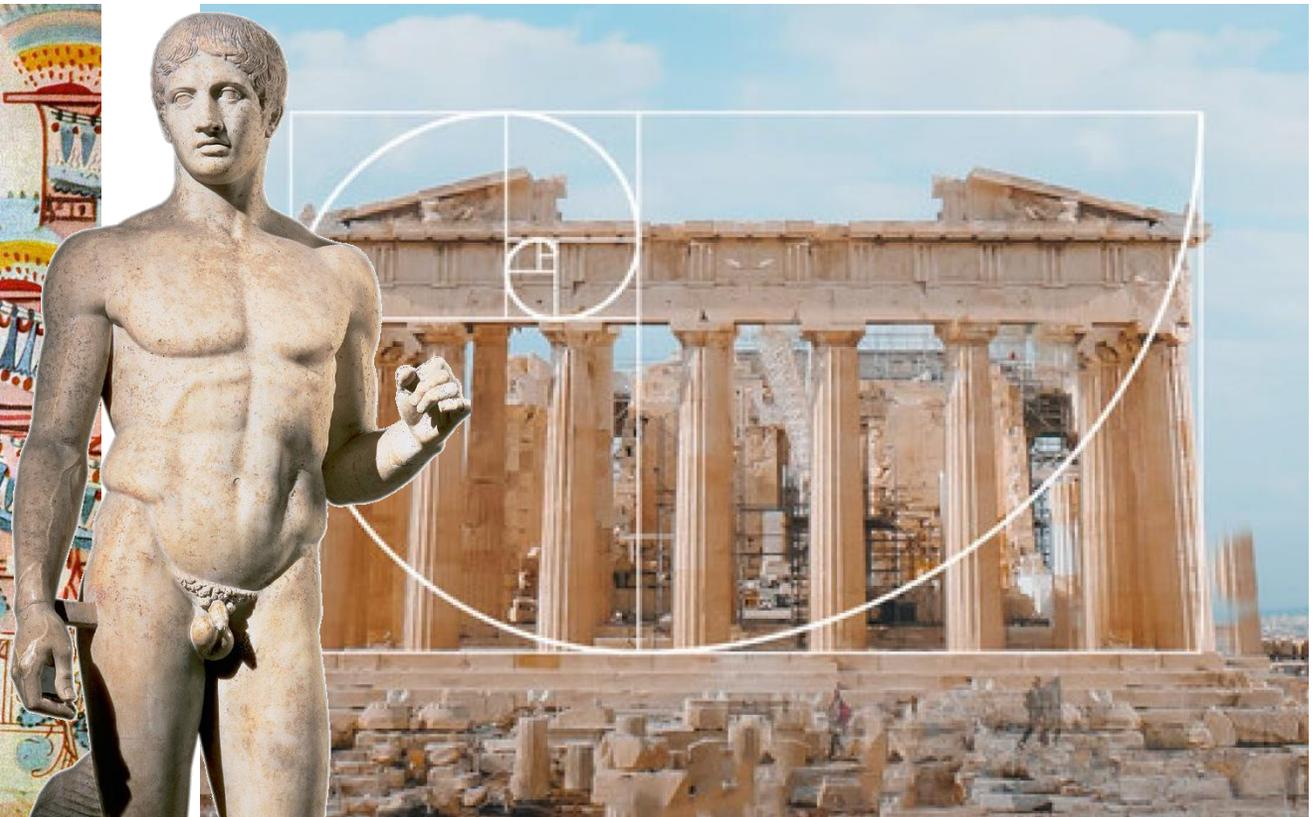
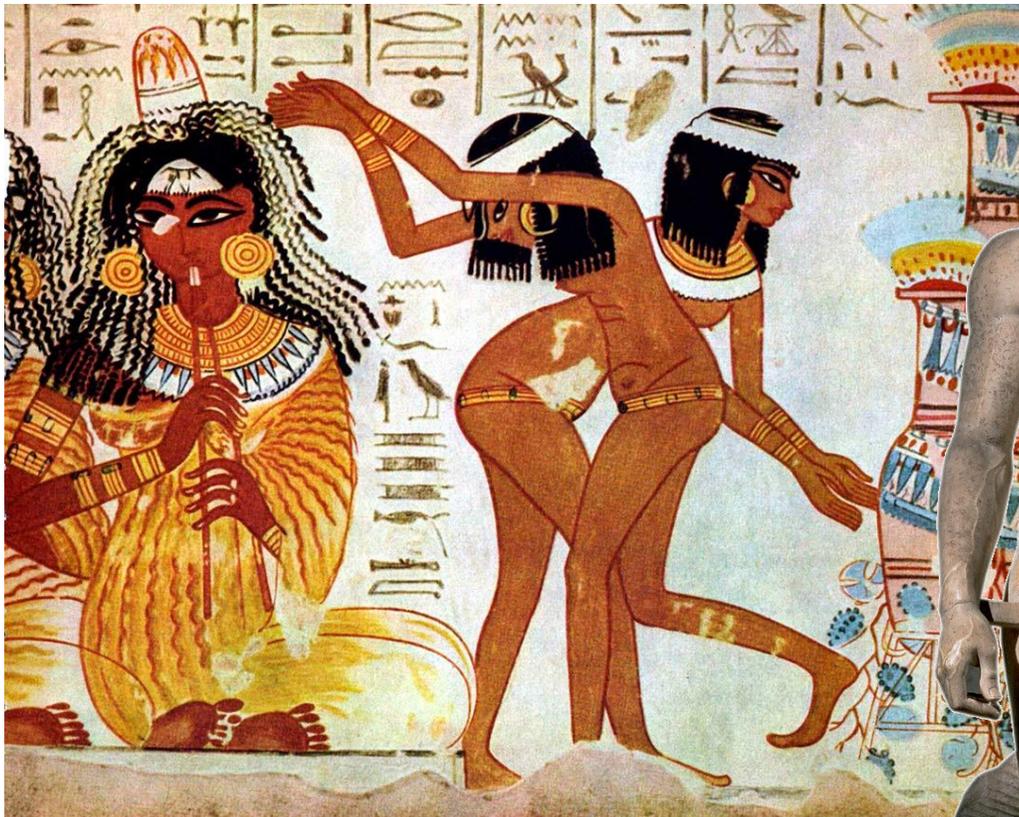
→ RENACIMIENTO- BARROCO- NEOCLASICISMO

→ DIGLOS XIX - XX -XXI

EDAD ANTIGUA

→ ANTIGUO EGIPTO/ CULTURAS CLÁSICAS: GRECIA/ ROMA

EL RITMO

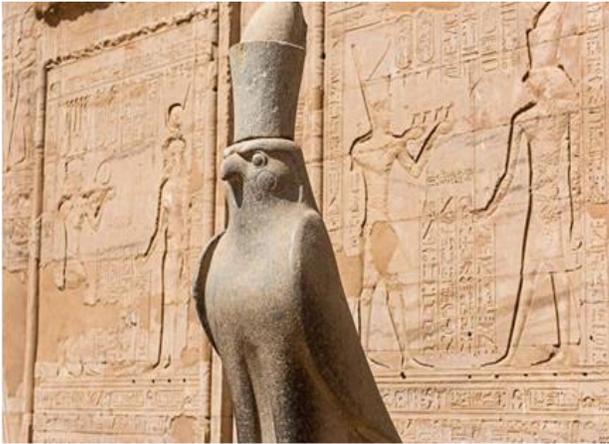
1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

- Cada civilización tenía **su propio punto de vista** en la representación del **arte y el ritmo**.

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

GRANDIOSIDAD/ COLOSALISMO/ PERDURABILIDAD

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

ÉNFASIS EN LA **SIMETRÍA**, MONUMENTALIDAD - GRANDIOSIDAD DE SUS CONSTRUCCIONES Y LA DURABILIDAD

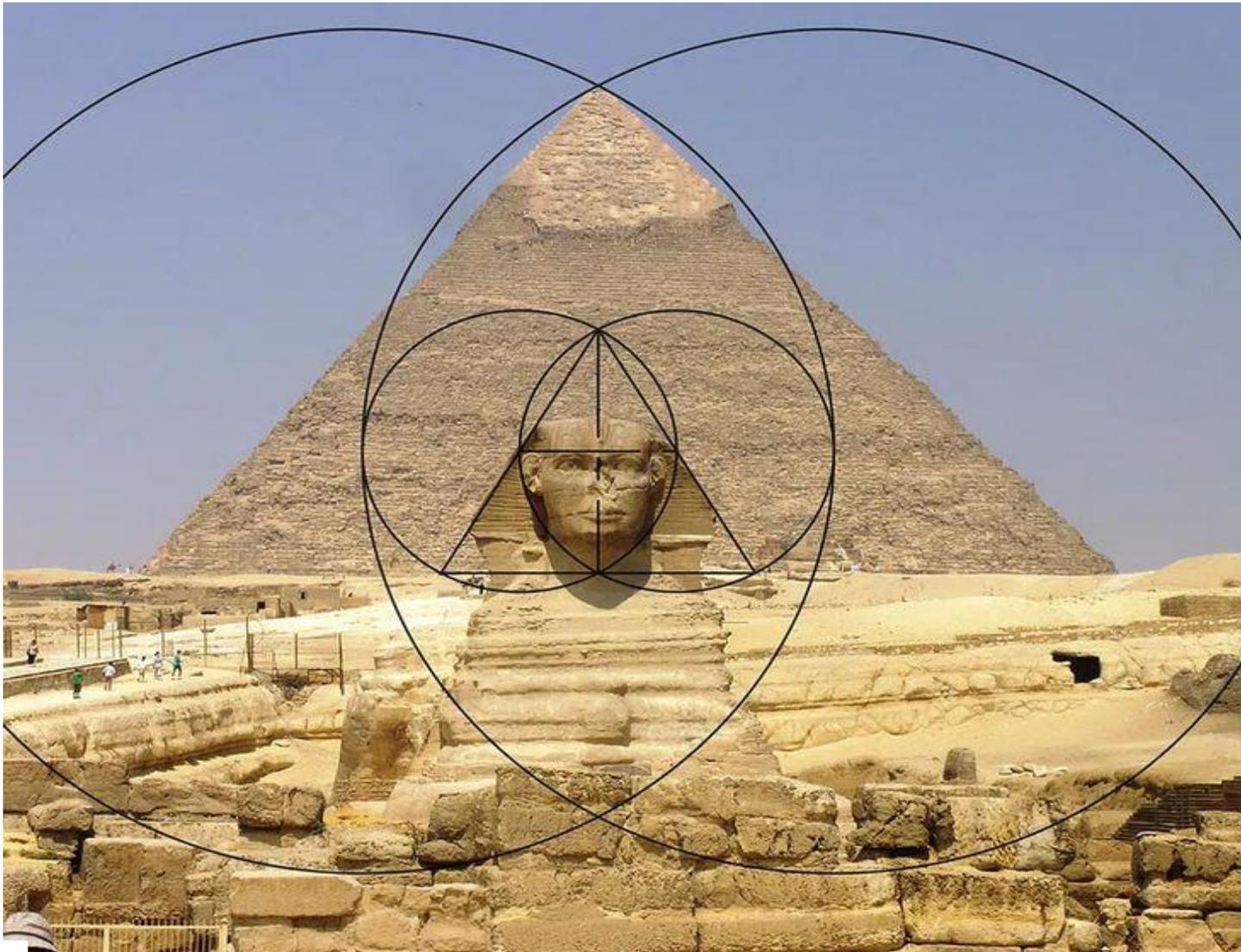
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

Esta simetría no estaba basada en proporciones matemáticas precisas, sino que **se centraba en crear una sensación de equilibrio visual y estabilidad.**

SIMETRÍA CUIDADOSA EN SUS DISEÑOS, CON EJES Y LADOS IDÉNTICOS.

EL RITMO

1

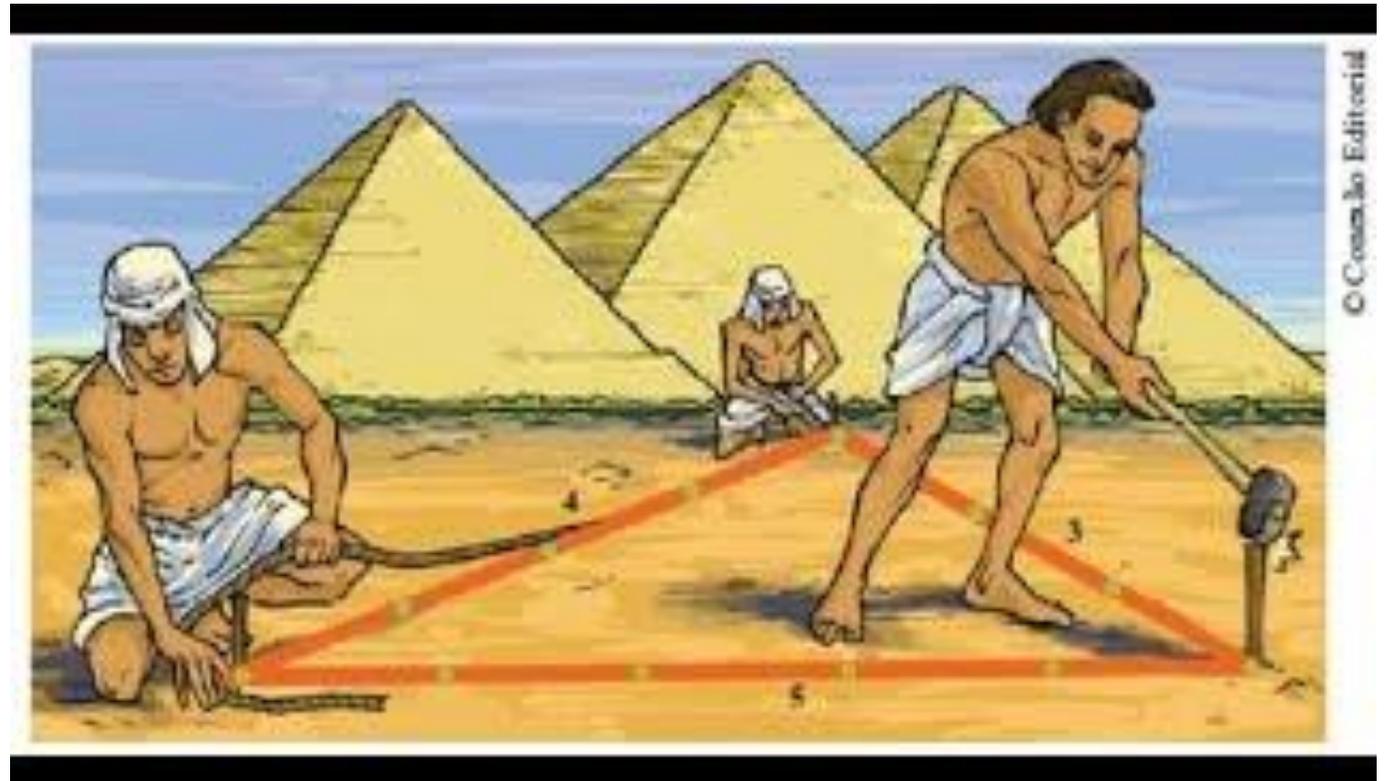
EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

MATEMÁTICA - GEOMETRÍA EMPÍRICA

Detalle del papiro Rhind

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

- La proporción de estas disciplinas artísticas se regía por principios de **simetría, jerarquía y la frontalidad en las figuras**, más que por un canon matemático absoluto.

**GEOMETRIZACIÓN,
HIERÁTICAS, RÍGIDAS,
SIMÉTRICAS, ESTÁTICAS
E INEXPRESIVAS.
ATADAS A LA LEY DE
LA FRONTALIDAD**

EL RITMO

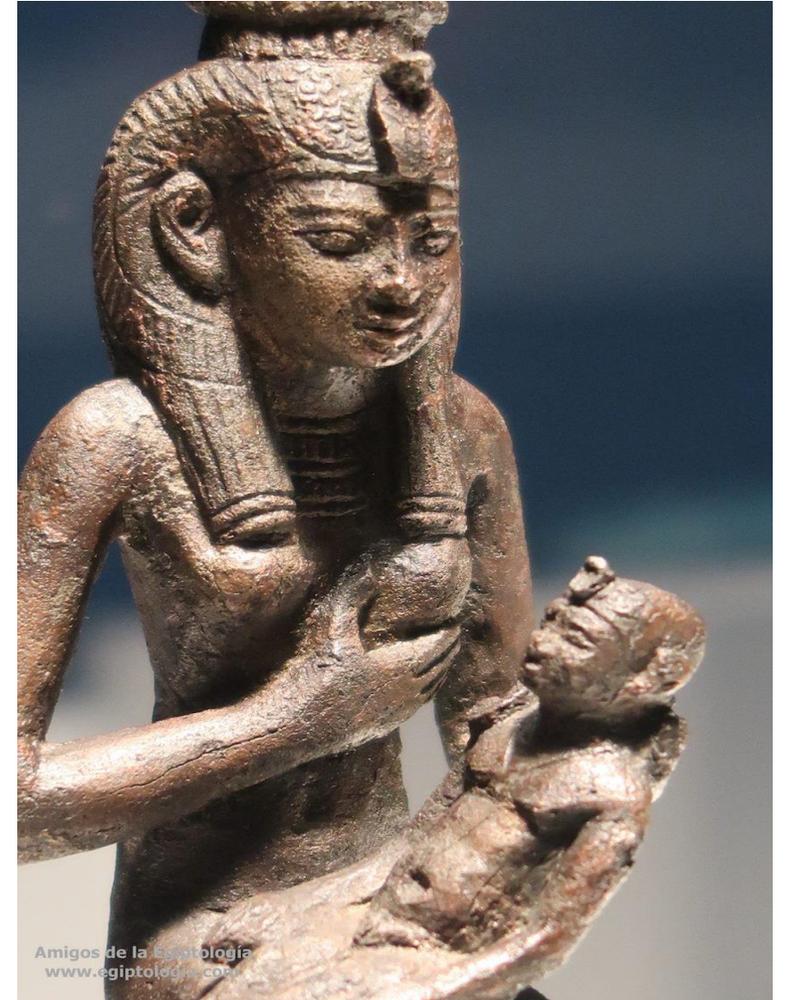
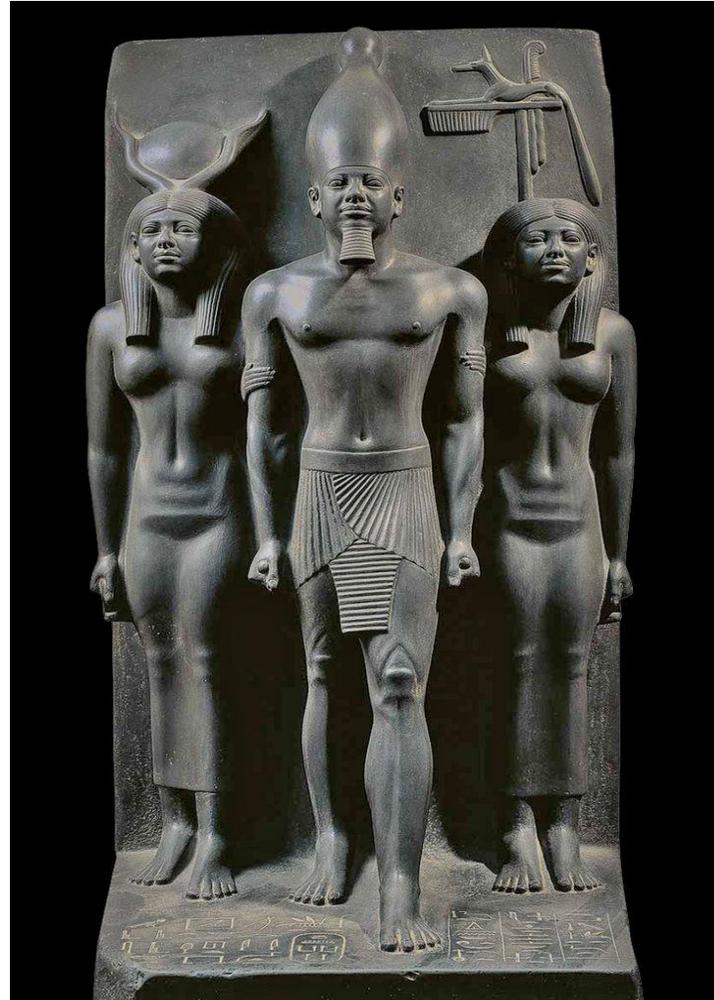
1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

ESTILIZACIÓN Y EL SIMBOLISMO

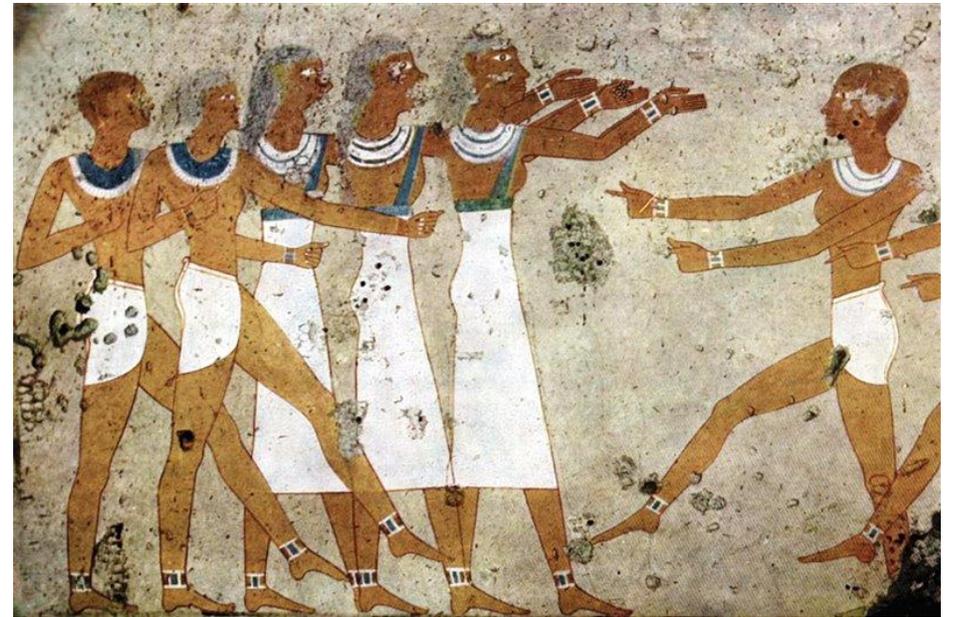
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EN LAS CIVILIZACIONES CLÁSICAS,
LA PROPORCIÓN FUE UN PILAR FUNDAMENTAL

**ARRAIGADO EN LOS IDEALES ESTÉTICOS Y
FILOSÓFICOS ANTROPOCÉNTRICOS DE LA ÉPOCA.**

obsesión por la perfección y la armonía en todas las formas de arte

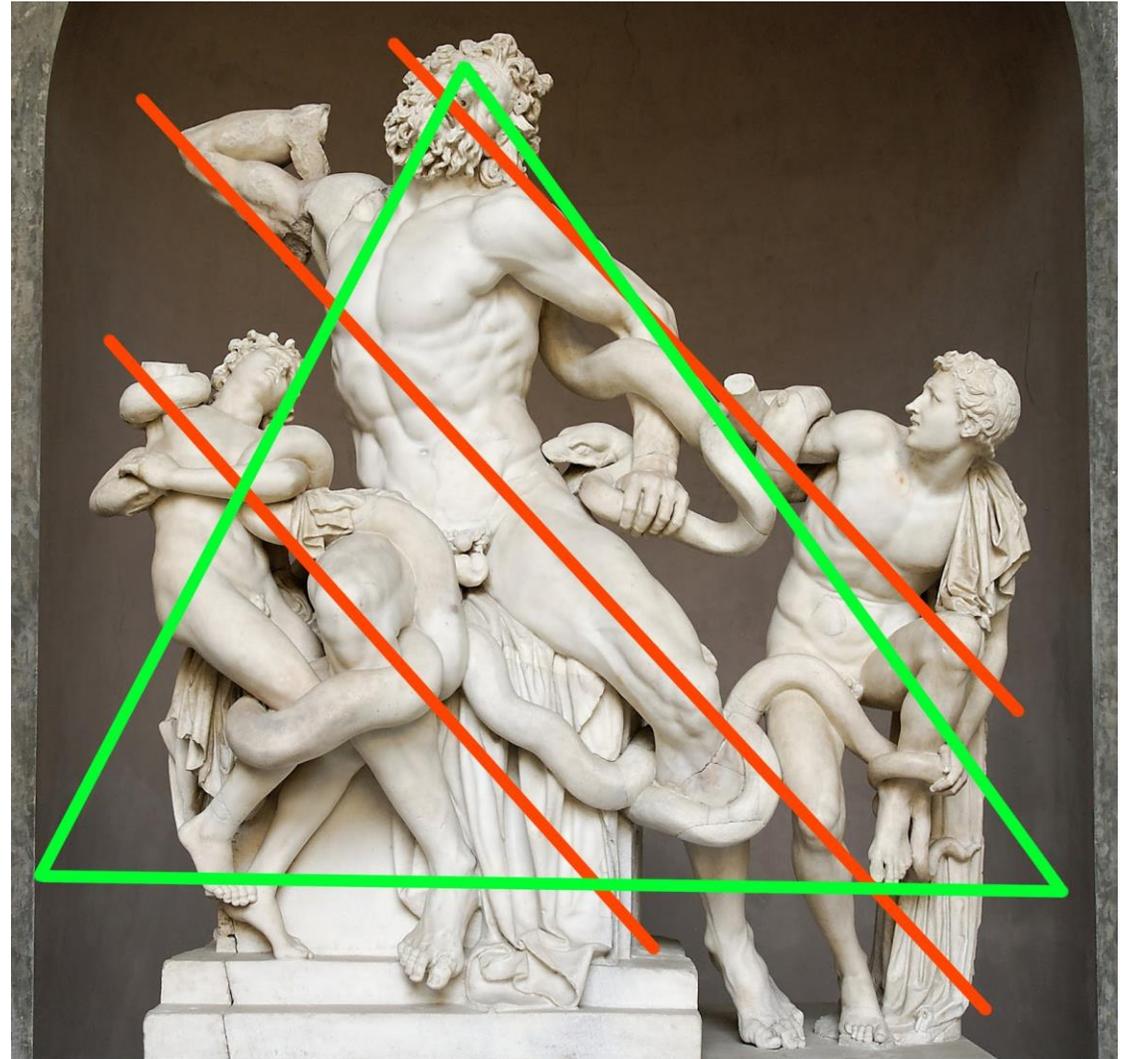
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

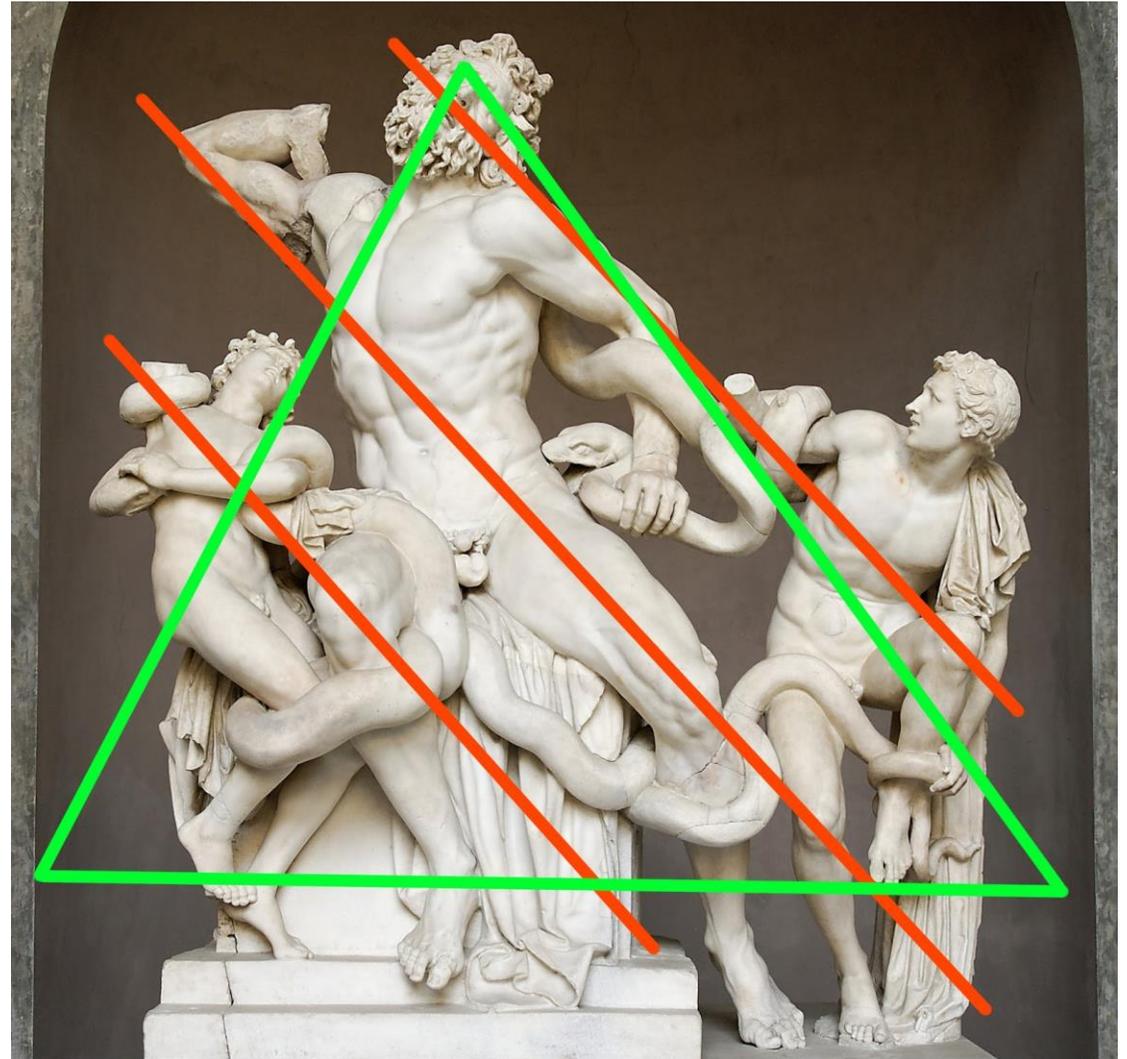
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

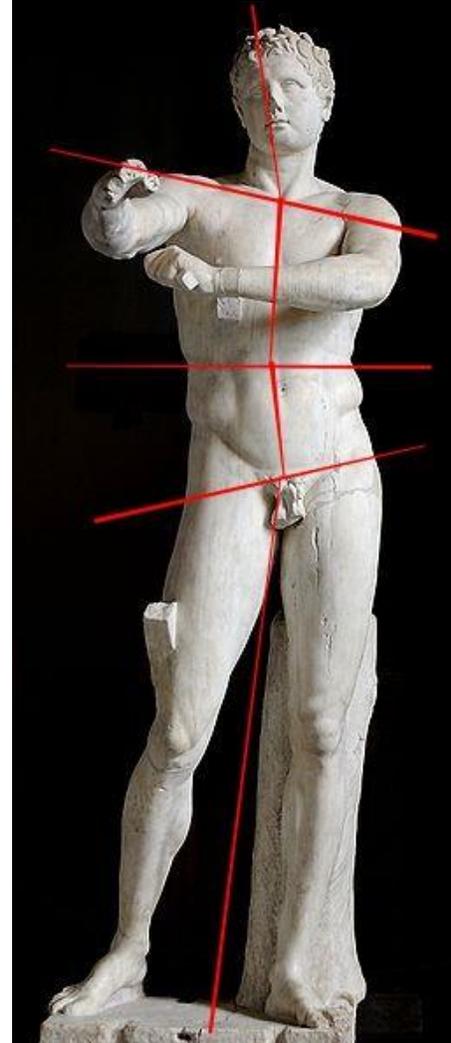
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

- Los arquitectos griegos aplicaban **PRINCIPIOS GEOMÉTRICOS Y SIMETRÍA**
- Énfasis en la proporción y la búsqueda de la belleza armónica
- **SENSACIÓN DE EQUILIBRIO VISUAL**

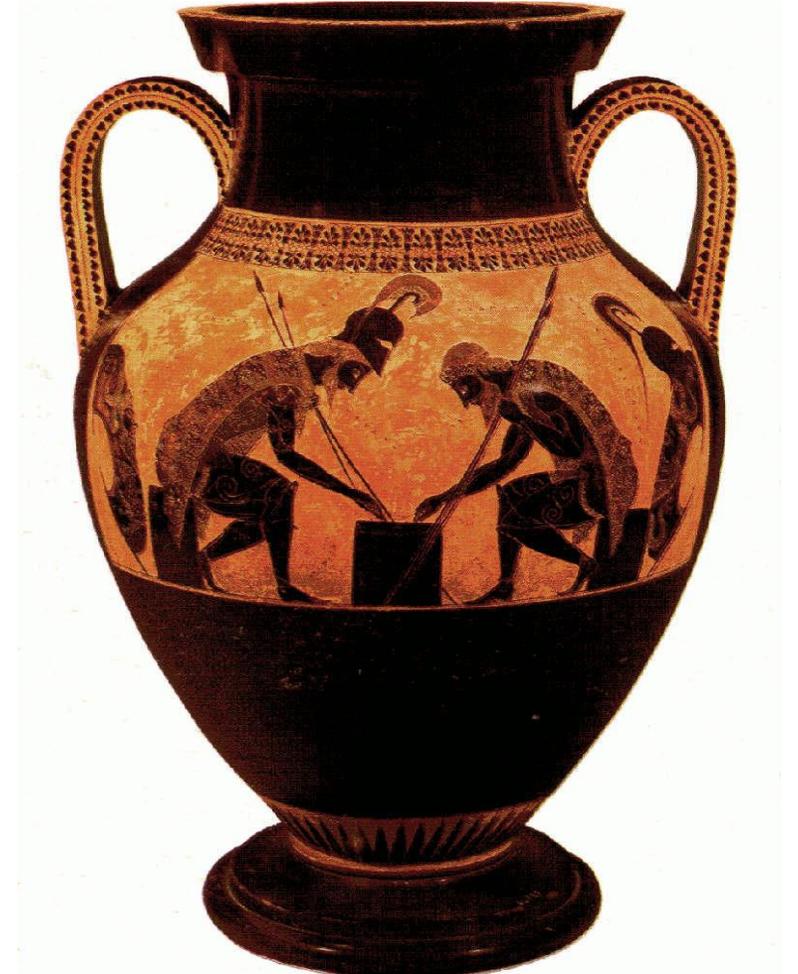
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

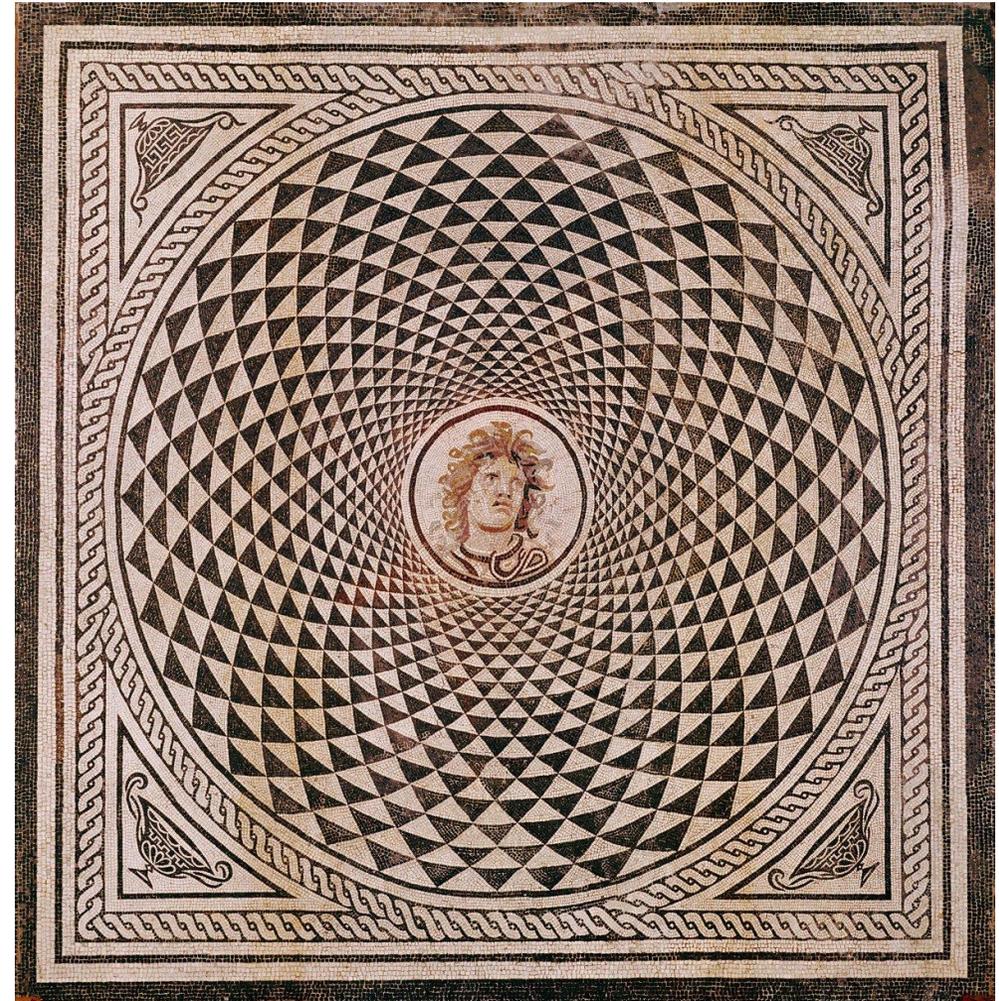
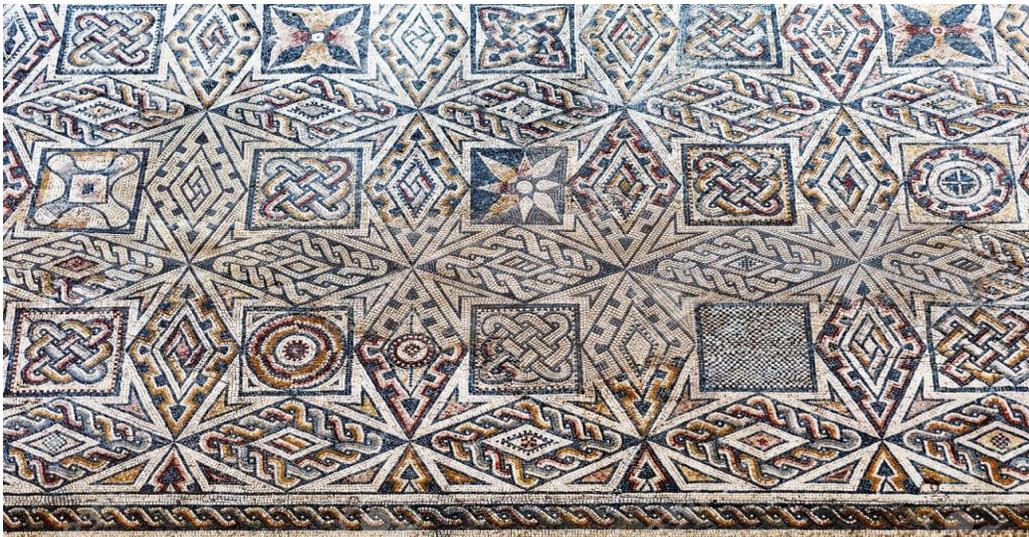
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

- Los romanos **adoptaron muchos aspectos del arte griego**, incluyendo algunos cánones de proporción y ordenes arquitectónicos, aunque desarrollaron sus propios estándares artísticos.

- ENFOQUE ERA MÁS **REALISTA Y FUNCIONAL**
- Principios de **simetría, armonía y proporción.**

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

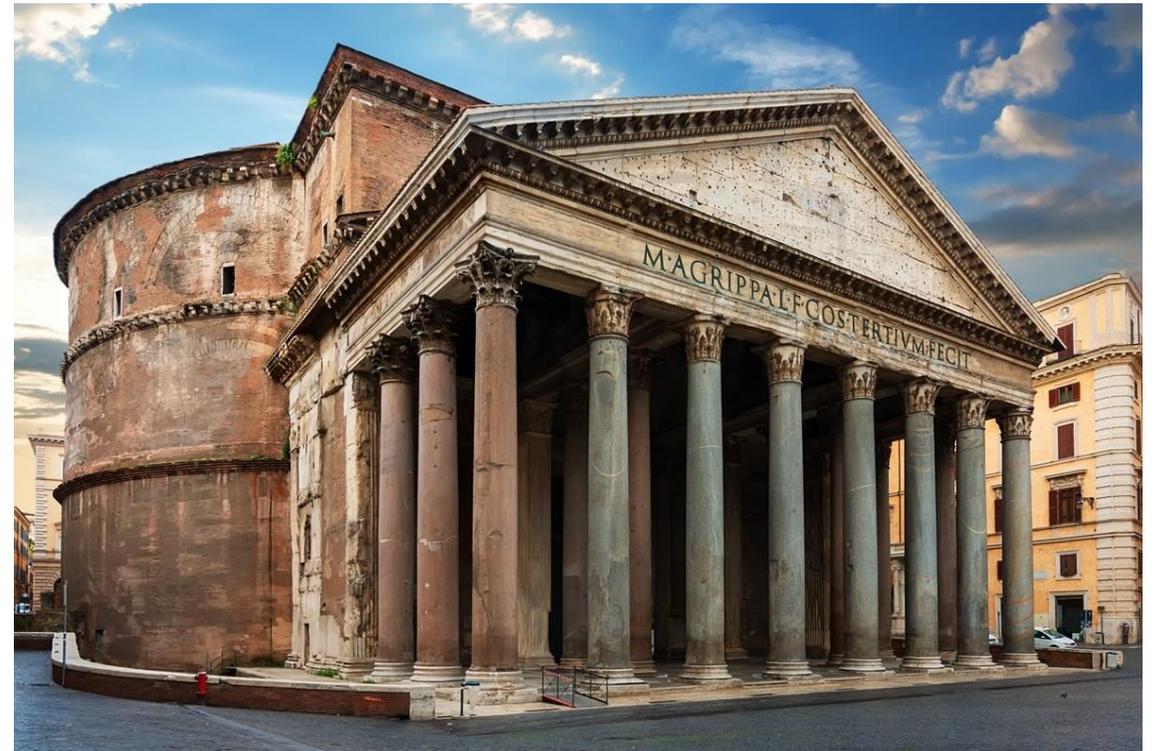
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

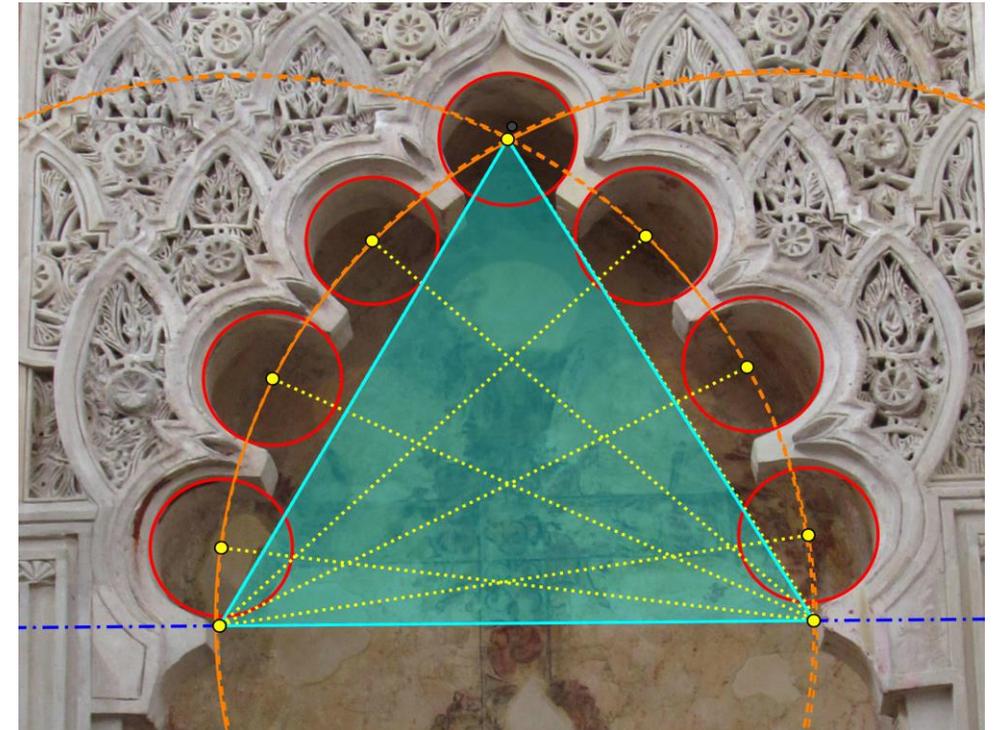
2

EN ARTES VISUALES

EDAD MEDIA

→ ROMÁNICO- GÓTICO- ISLÁMICO

- REPRESENTACIONES **SIMBÓLICAS Y A MENUDO ESTILIZADAS** DEL CUERPO HUMANO EN LUGAR DE UNA REPRODUCCIÓN REALISTA BASADA EN CÁNONES MATEMÁTICOS

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

- SU IMPORTANCIA RADICA EN SU APORTACIÓN AL **RELATO NARRATIVO Y SU SIGNIFICADO.**

prevalece el mensaje frente a la belleza y contemplación

NARRAR Y EDUCAR

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

- **RETORNO AL SIMBOLISMO** QUE SE MATERIALIZA EN UNA REPRESENTACIÓN ANTINATURALISTA, EN LA DEFORMACIÓN DEL CUERPO HUMANO.

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

PASO TRASCENDENTAL **DEL HIERATISMO GEOMÉTRICO DE LA FIGURA ROMÁNICA HACIA EL NATURALISMO**, DONDE SE BUSCA LA BELLEZA FORMAL.

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

POCO A POCO BUSCAN REPRESENTAR FIGURAS CON PROPORCIONES **MÁS CERCANAS A LA REALIDAD**, EMPLEANDO AVANCES EN LA PERSPECTIVA PARA CREAR PROFUNDIDAD EN SUS OBRAS.

EL RITMO

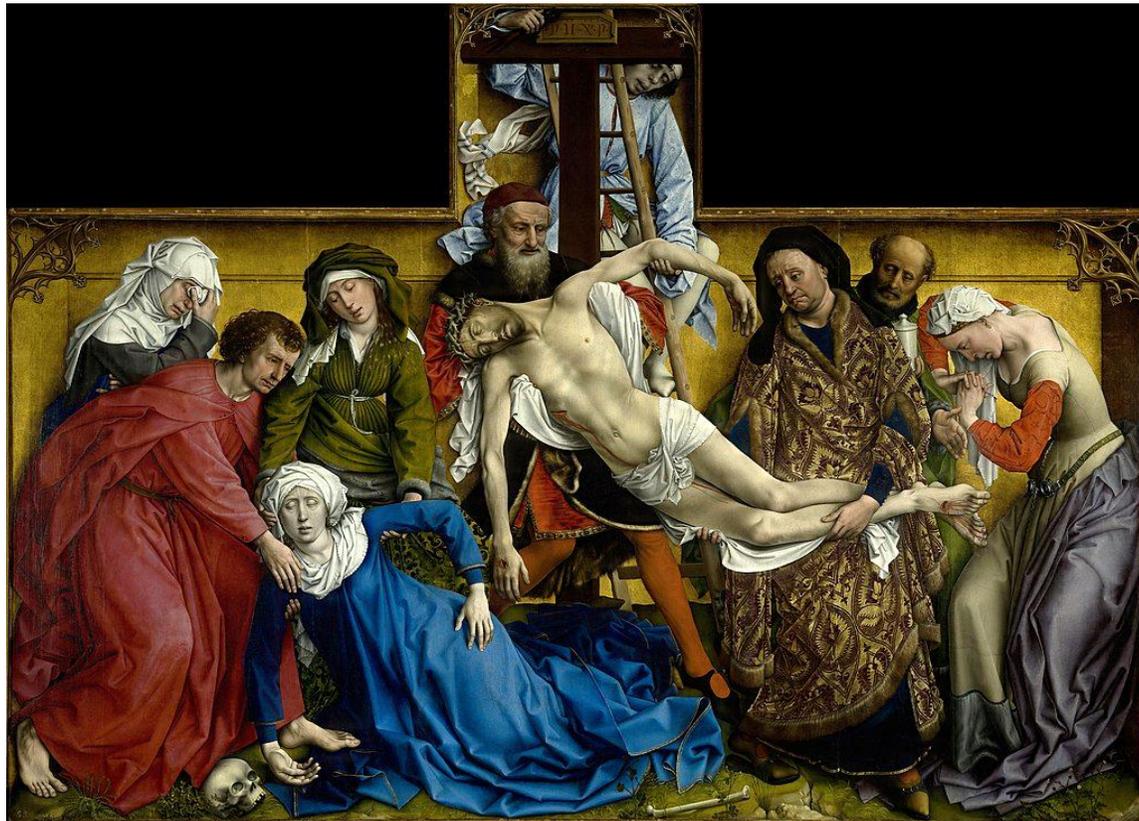
1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

PINTURA GÓTICA FLAMENCA DESTACÓ POR SU REALISMO Y ATENCIÓN A LOS DETALLES ANATÓMICOS.

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

- SE BUSCABA UNA **ARMONÍA VISUAL** MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA ARQUITECTÓNICA.

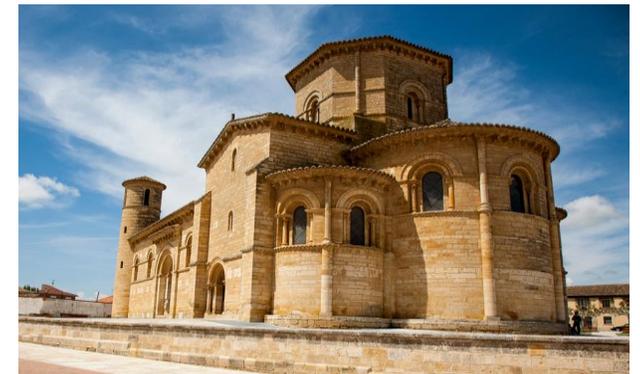
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

SOLIDEZ Y SIMPLICIDAD
ESTABILIDAD- RITMO UNIFORME Y HORIZONTAL

EL RITMO

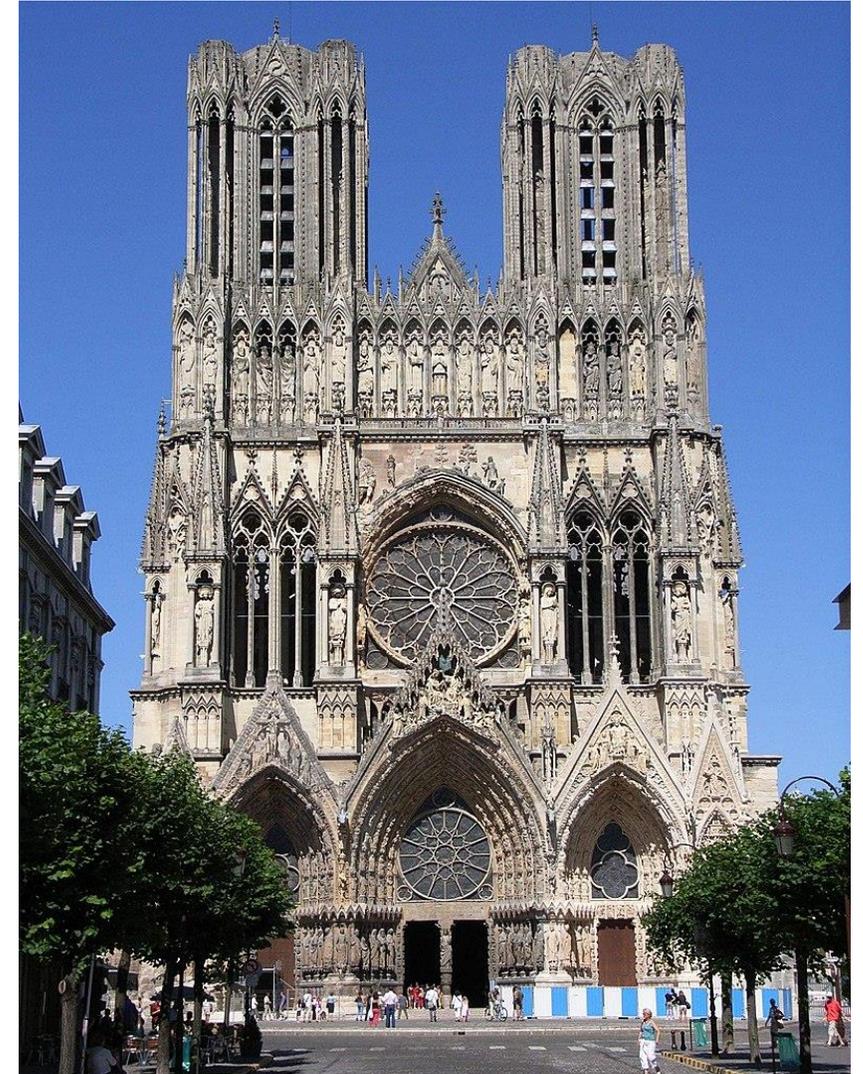
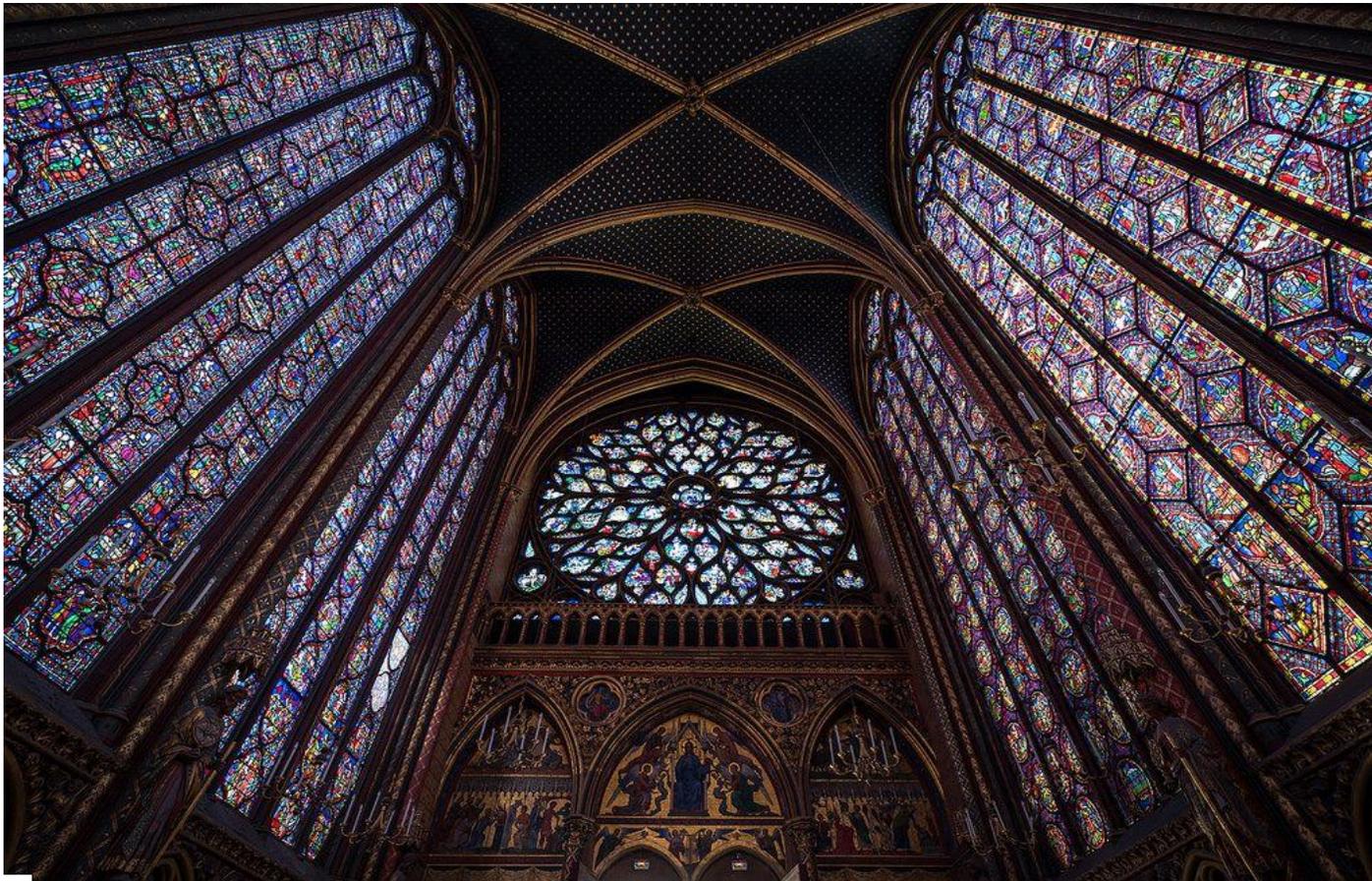
1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

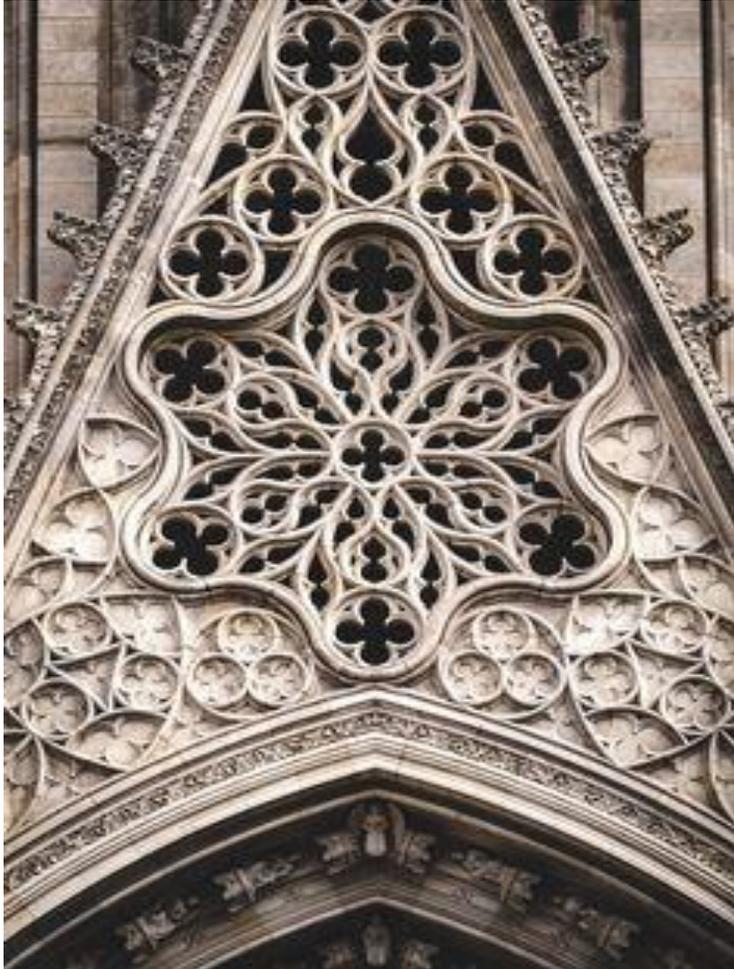
PROPORCIONES VERTICALES EN LOS EDIFICIOS GÓTICOS.
VERTICALIDAD ASCENDENTE Y RITMO DINÁMICO

EL RITMO

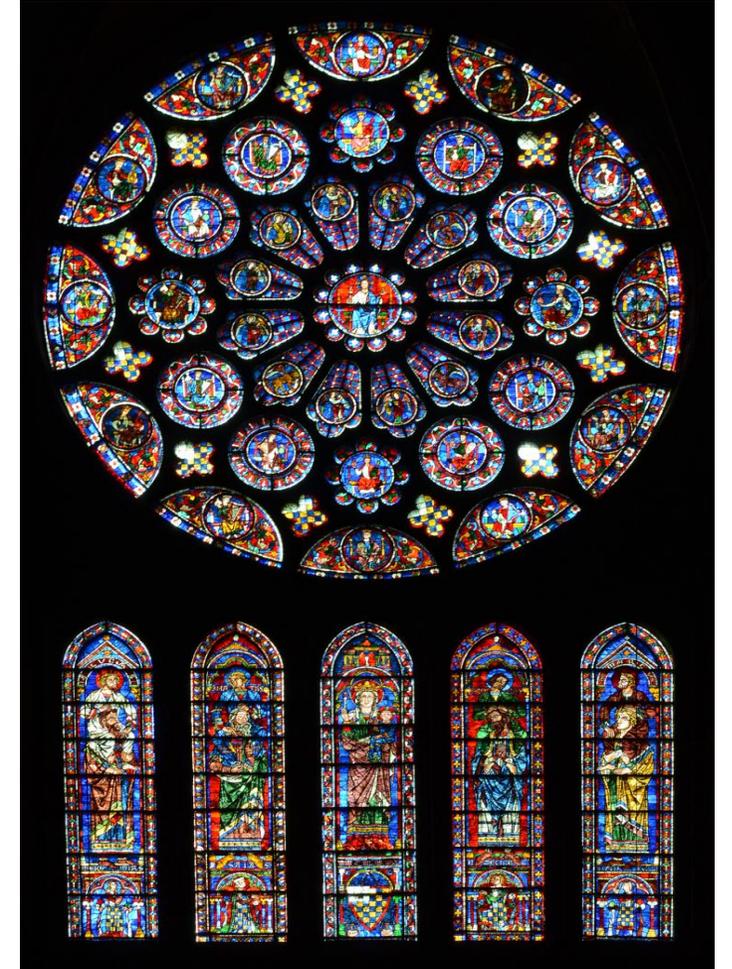
1

EN LA NATURALEZA

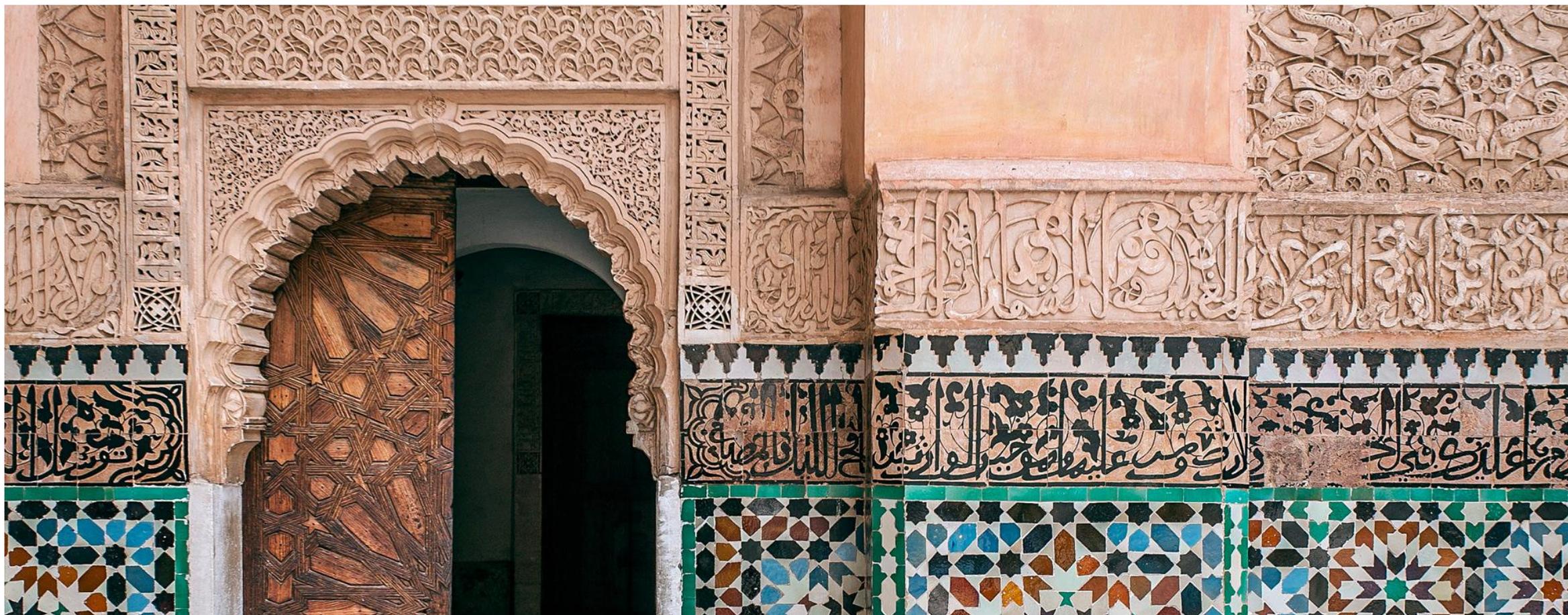

2

EN ARTES VISUALES

PATRONES ORNAMENTALES REPETITIVOS Y SIMÉTRICOS

EL RITMO

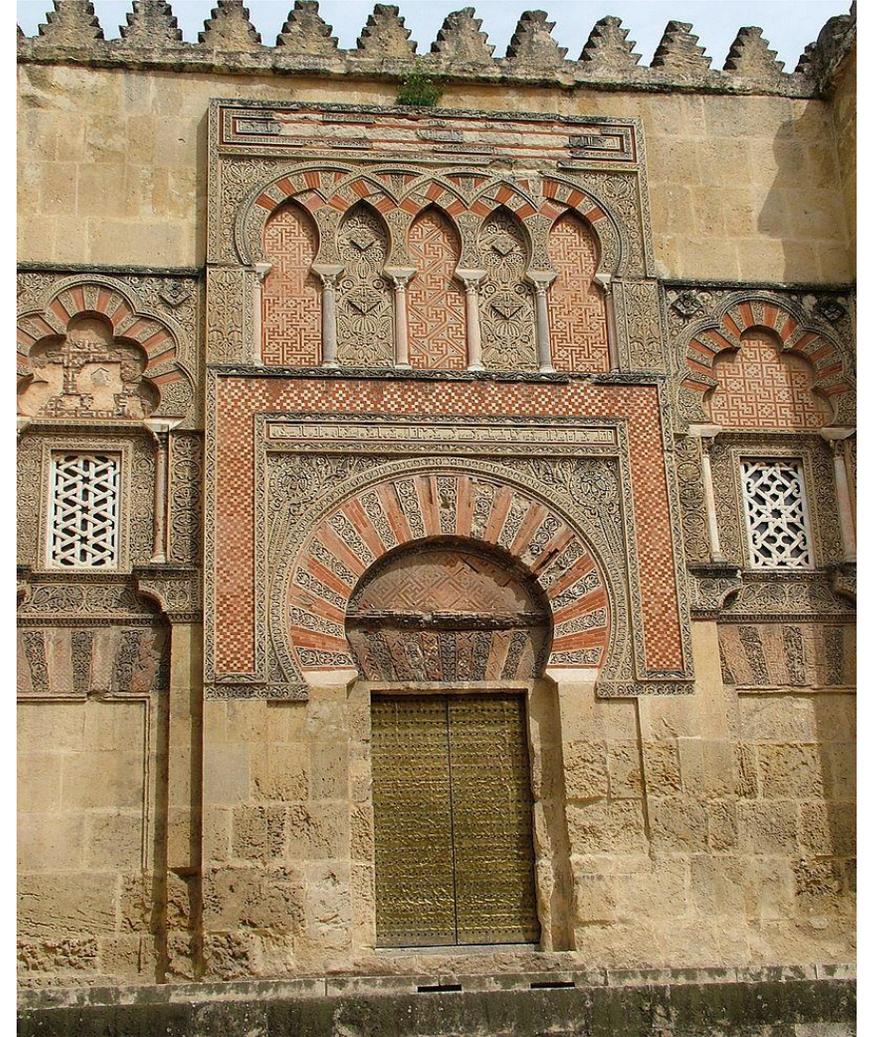
1

EN LA NATURALEZA

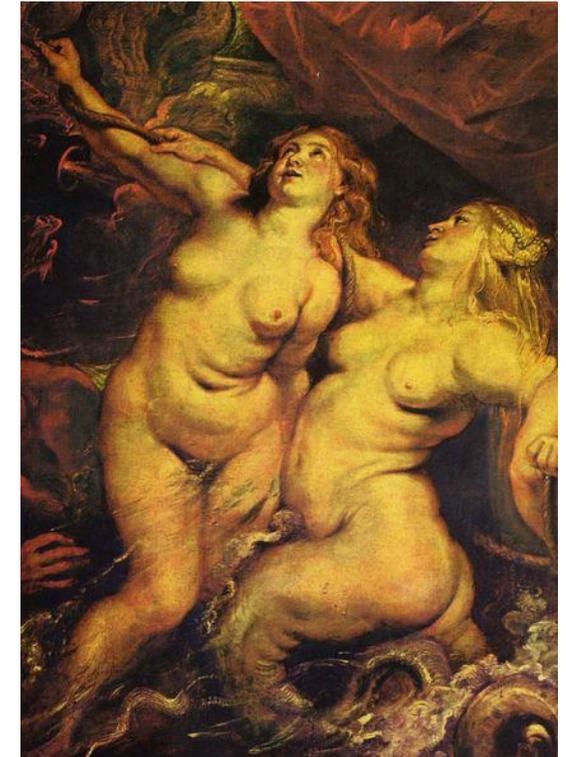
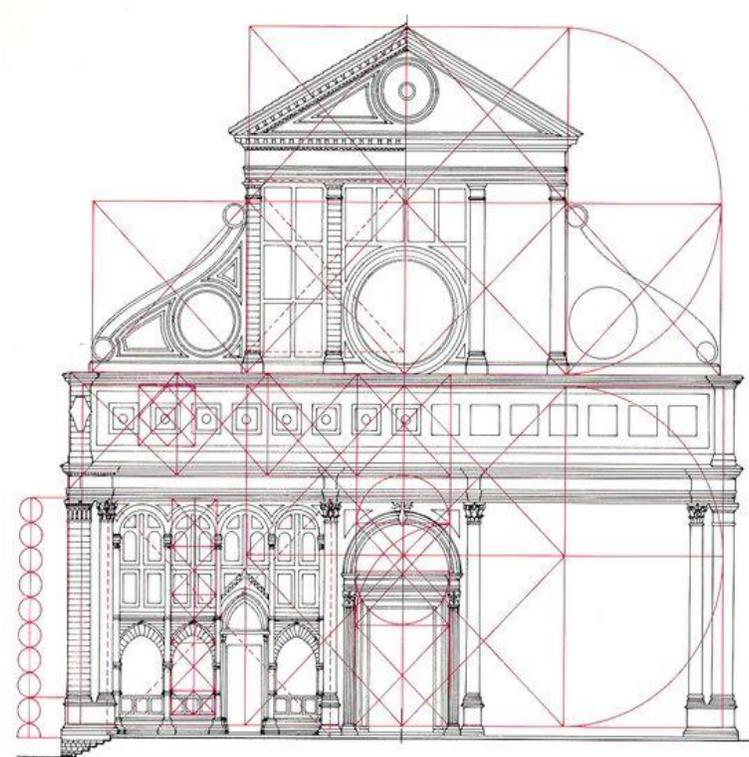
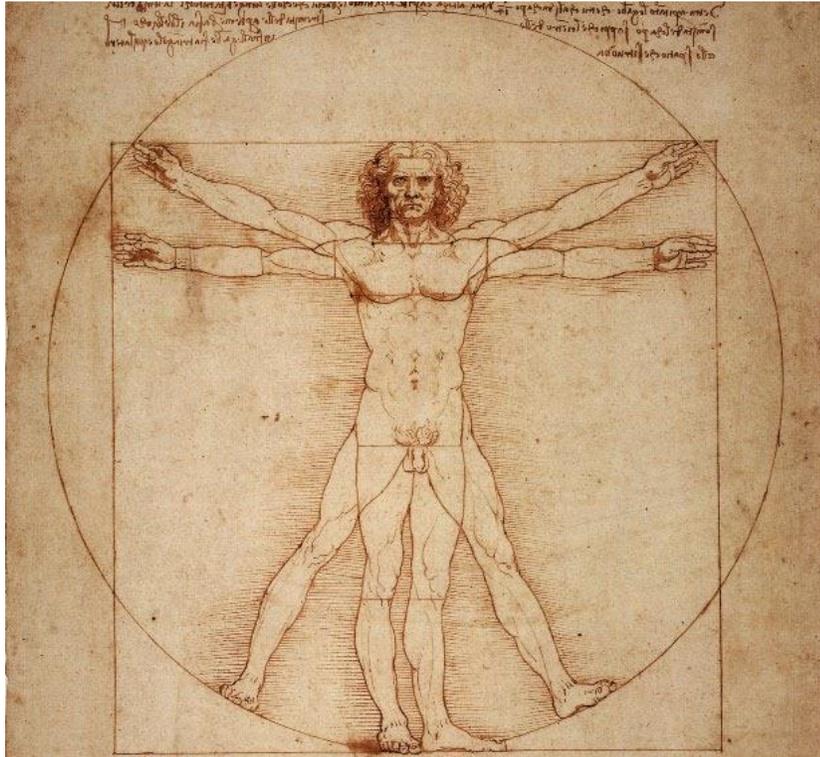
2

EN ARTES VISUALES

EDAD MODERNA

→ RENACIMIENTO- BARROCO- NEOCLASICISMO

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

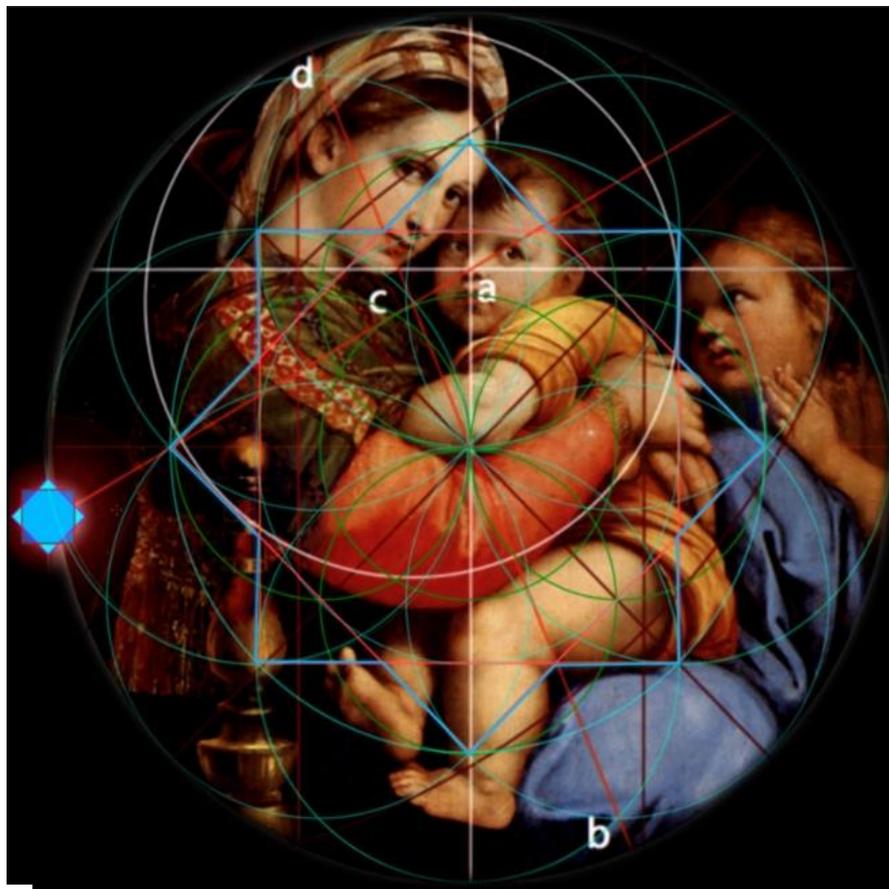
2

EN ARTES VISUALES

1

RENACIMIENTO

UTILIZARON LOS **PRINCIPIOS COMPOSITIVOS CLÁSICOS**, DONDE LA PERFECCIÓN RESIDÍA EN LA PROPORCIÓN MATEMÁTICA Y LA SIMETRÍA.

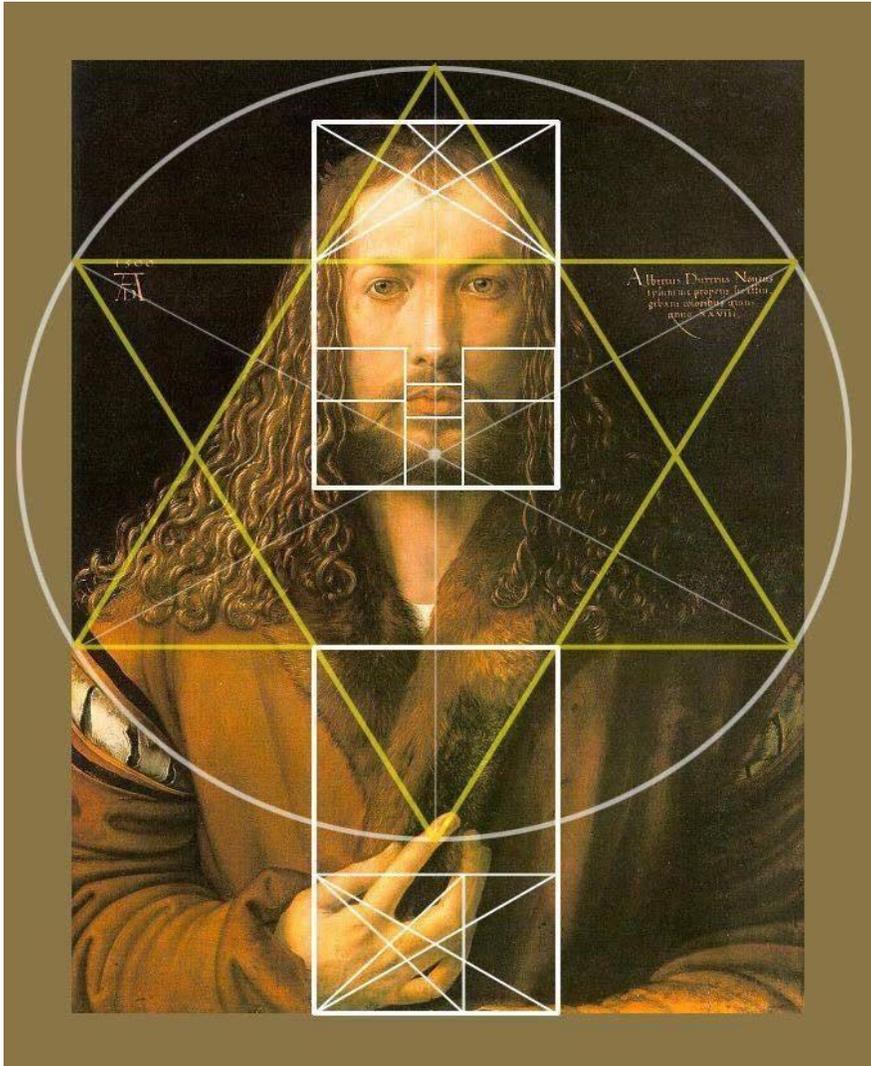
EL RITMO

1

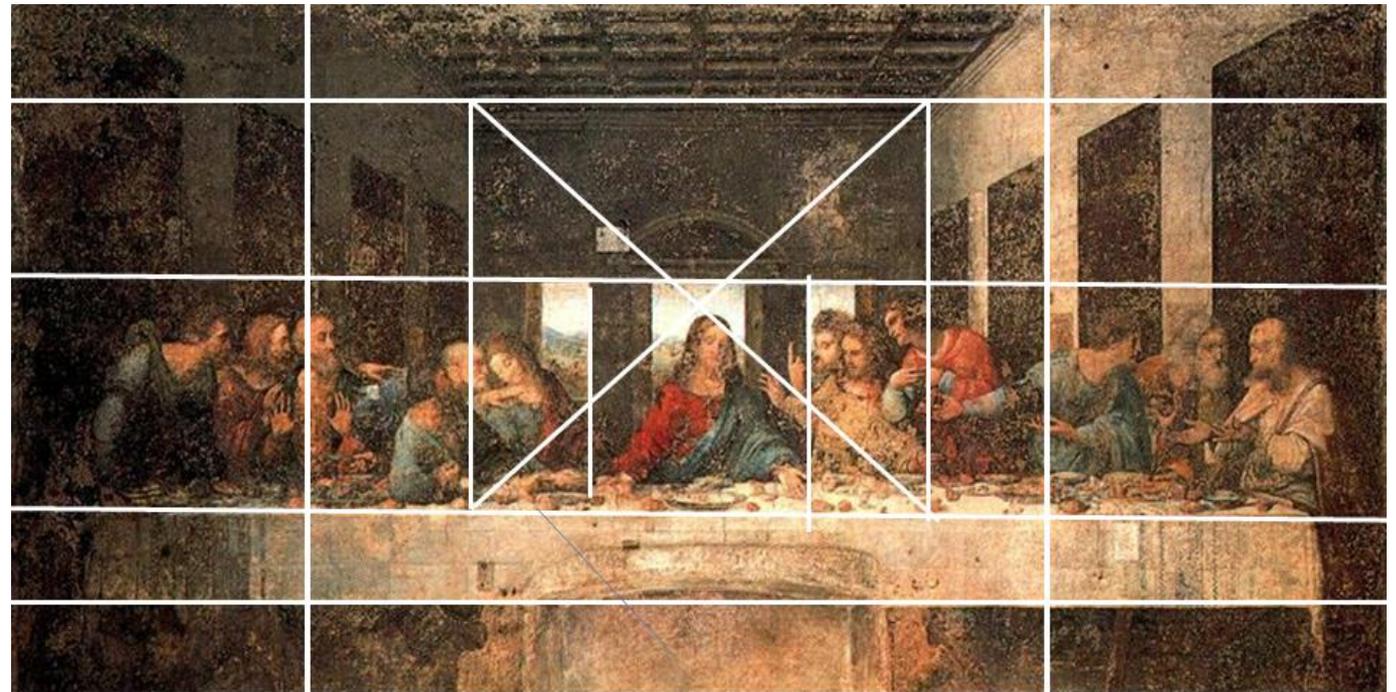
EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EQUILIBRADAS Y SIMÉTRICAS, BASADA EN LA, REFLEJANDO UNA BÚSQUEDA POR CAPTURAR LA PERFECCIÓN Y LA ARMONÍA.

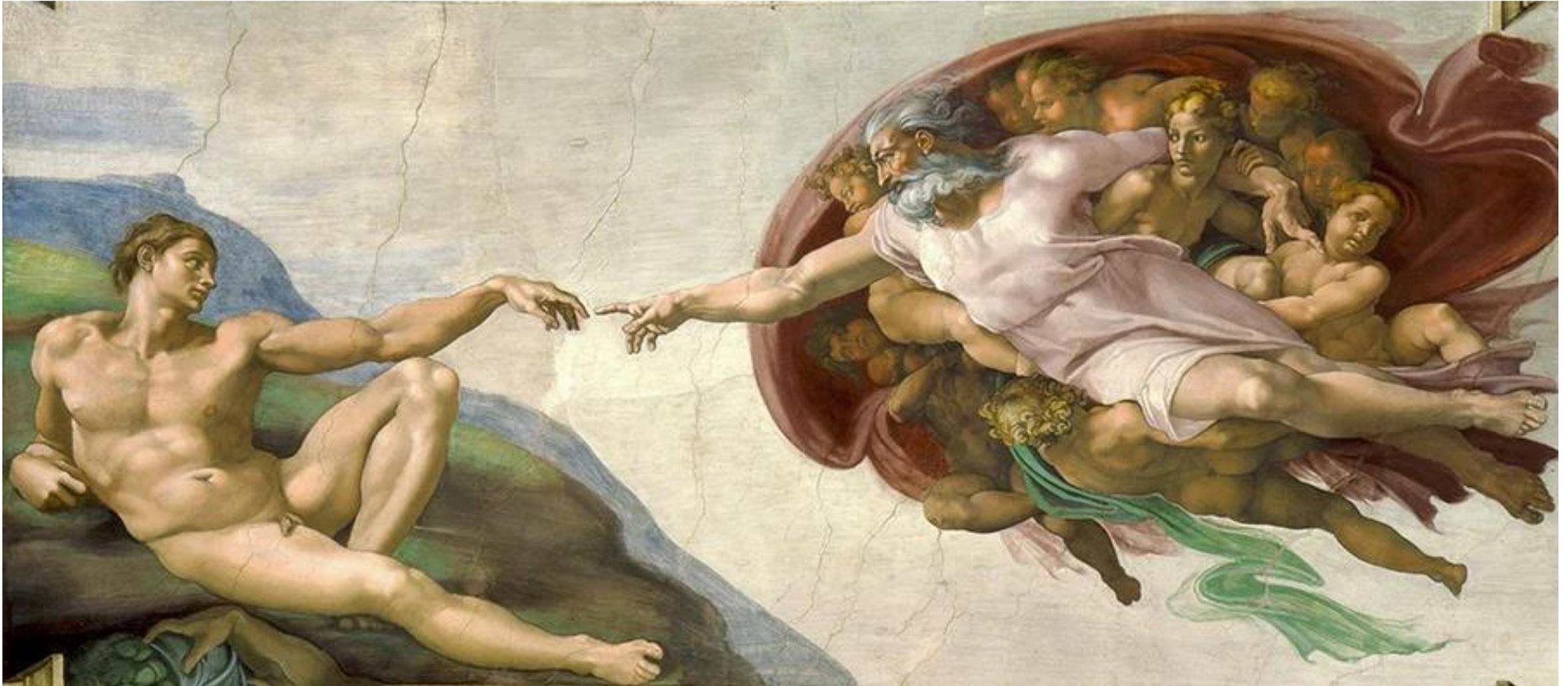
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

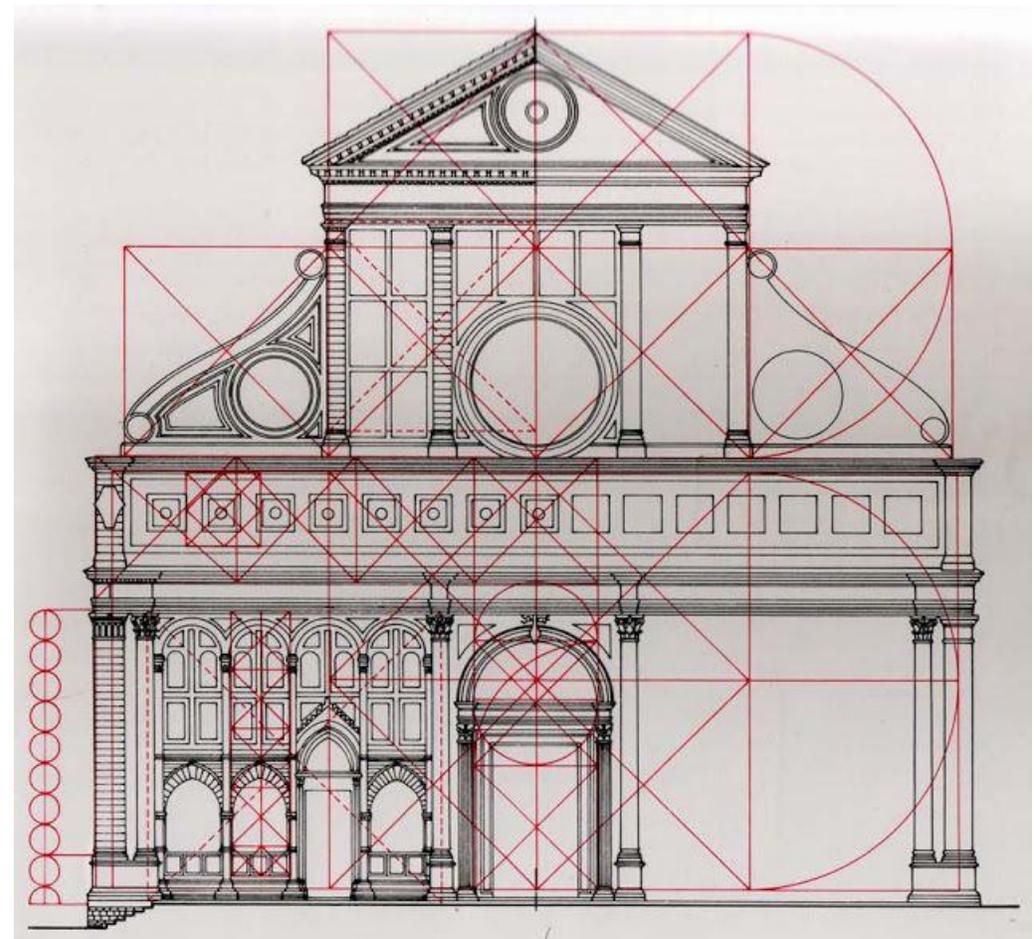
1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

PROPORCIONES BASADAS EN **RAZONES MATEMÁTICAS Y GEOMÉTRICAS** = BELLEZA IDEAL

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

B

BARROCO

Proporción se usaba de manera exagerada para **expresar emociones intensas**, centrándose en el estudio de la expresión humana más que en el establecimiento de una nueva antropometría.

**TENSIÓN, DINAMISMO, CONTRASTE,
BUSCAR LAS EMOCIONES Y EL
SENTIR DEL ESPECTADOR/A**

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

CREAR IMPACTO VISUAL Y EMOCIONAL.
En lugar de seguir una simetría perfecta, se buscaba el movimiento, la sorpresa y la teatralidad, a menudo a través de la exageración de formas y dimensiones.

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

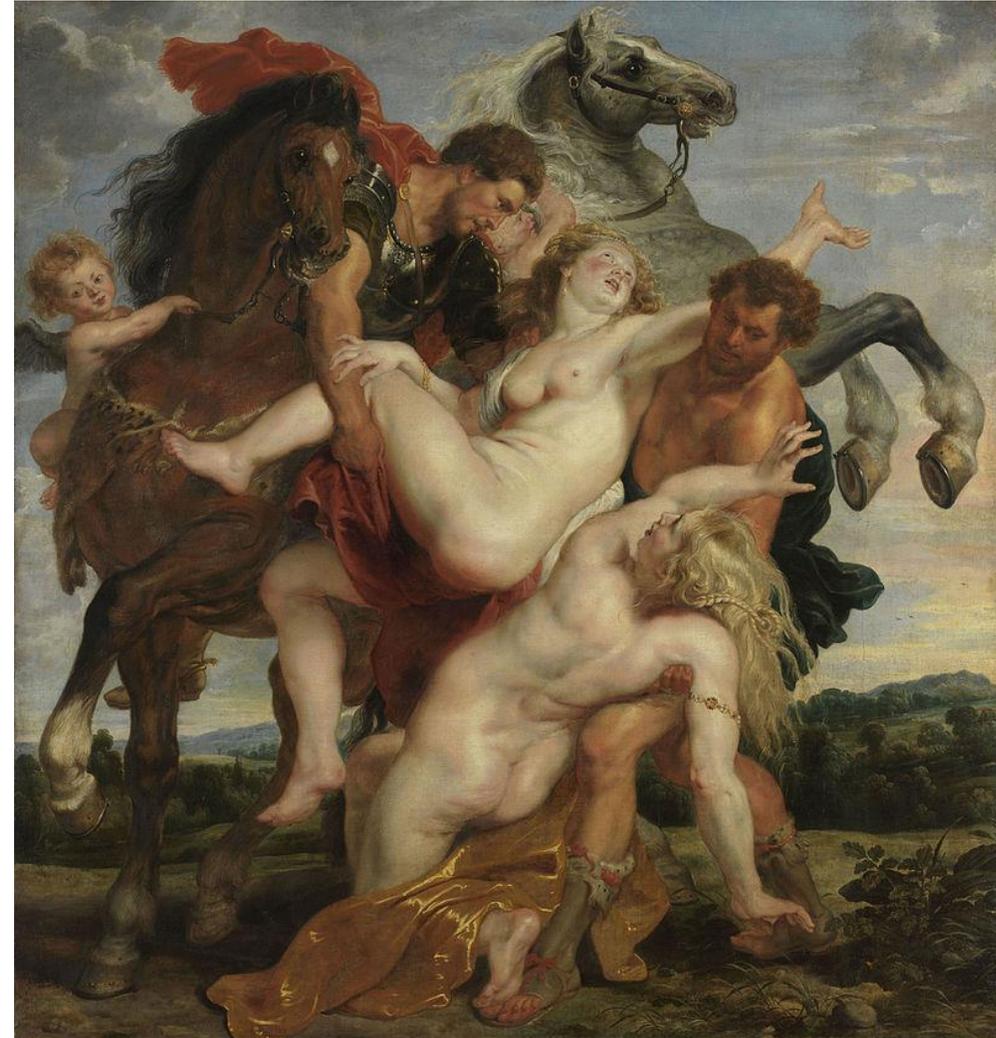
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

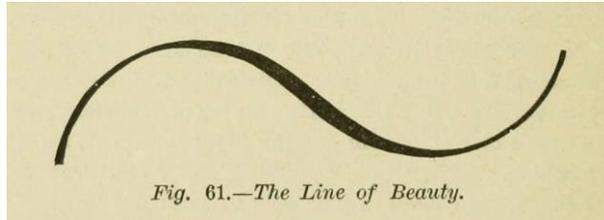
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

LÍNEA HOGARTH

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

DESAFIABA LAS REGLAS TRADICIONALES DE PROPORCIÓN Y SIMETRÍA EN FAVOR DE LA ORNAMENTACIÓN EXCESIVA Y EFECTOS VISUALES IMPACTANTES

crear **impacto visual y emocional.**

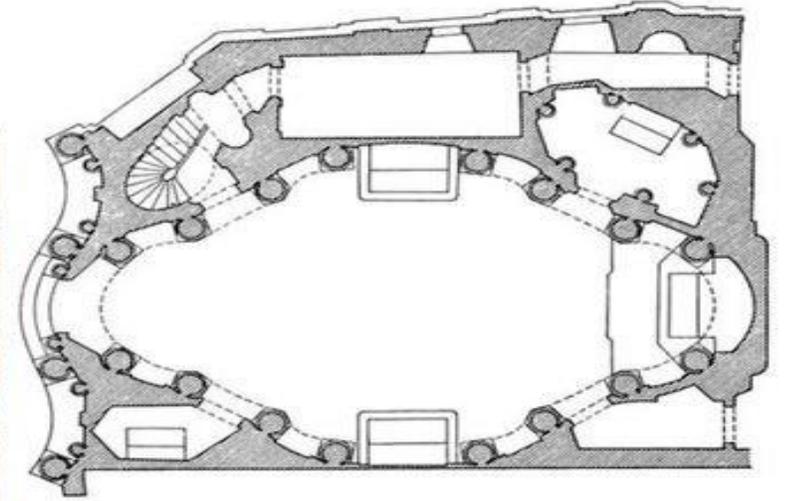
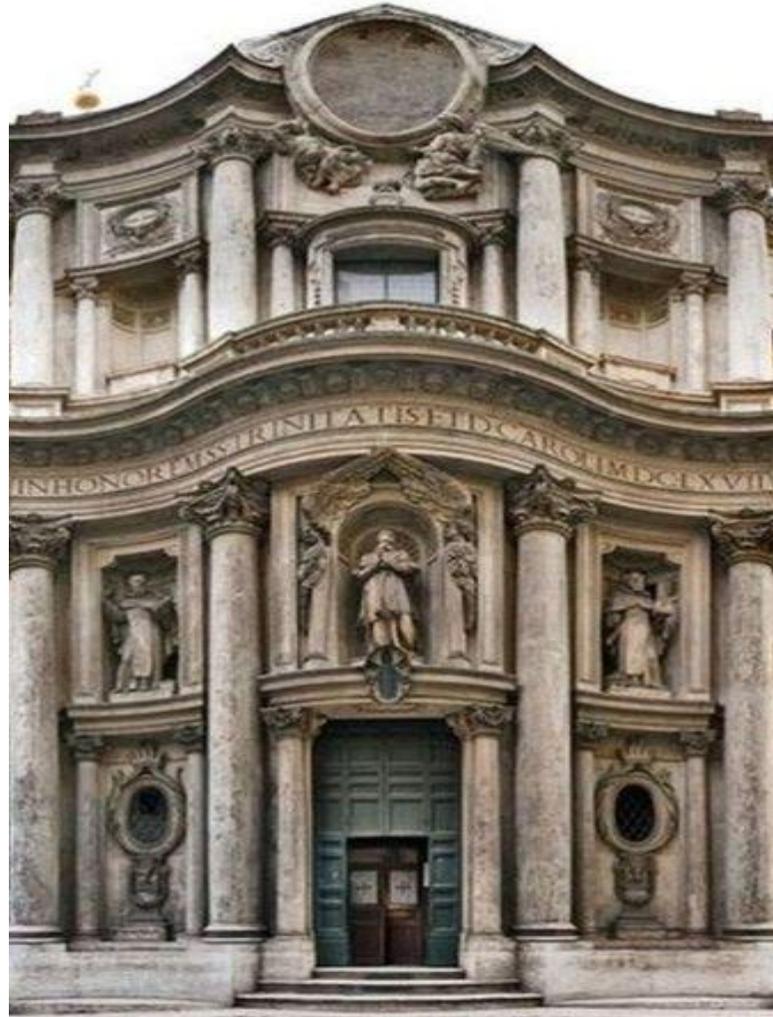
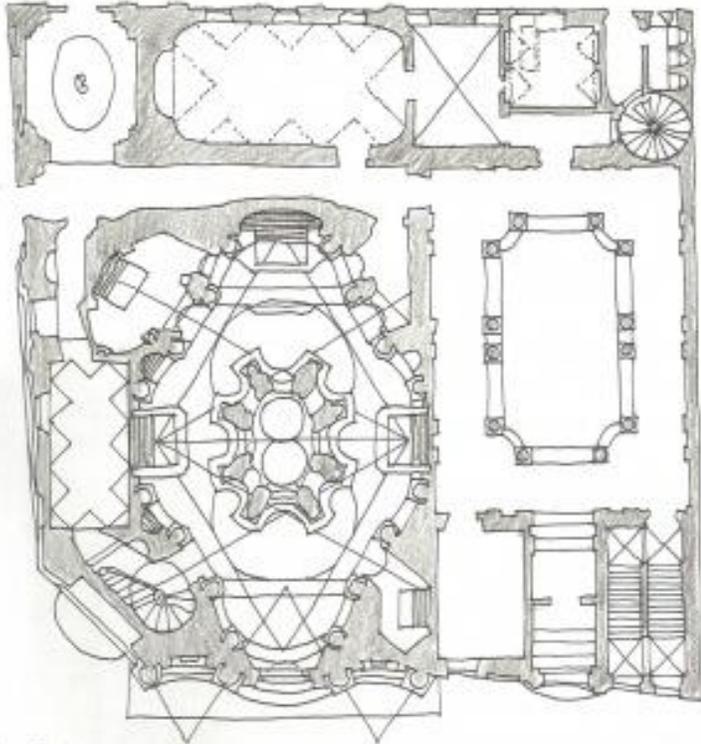
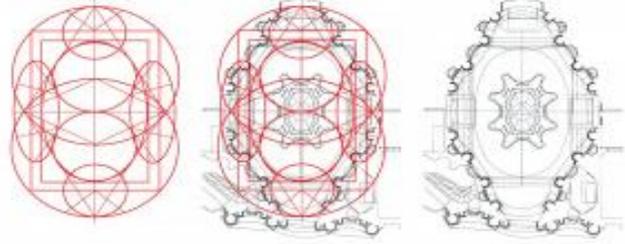
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

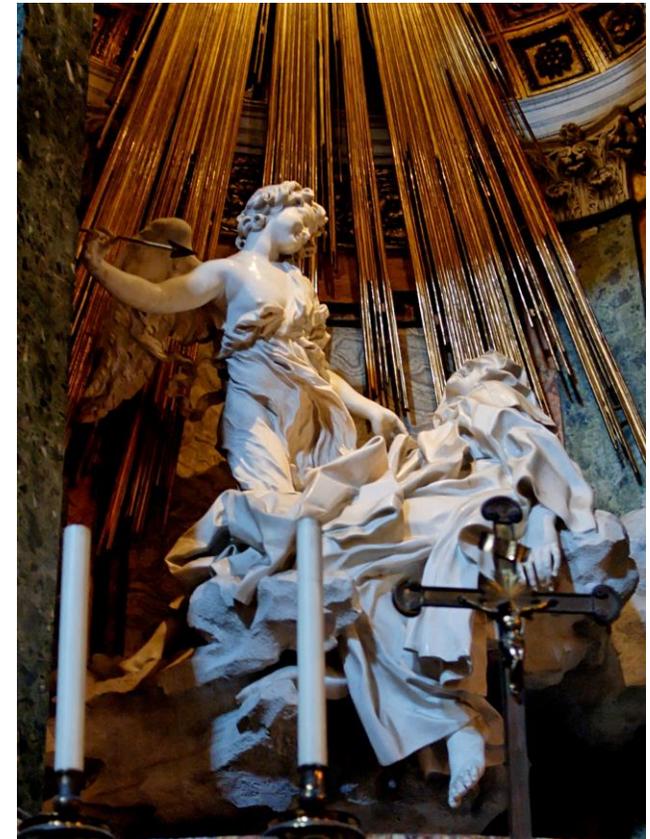
1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

Pero, a pesar de su inclinación hacia la emotividad y el dinamismo, el arte barroco aún **mantenía ciertos elementos geométricos en su estructura y composición**, aunque de manera más libre y menos enfocada en la perfección matemática que períodos anteriores.

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

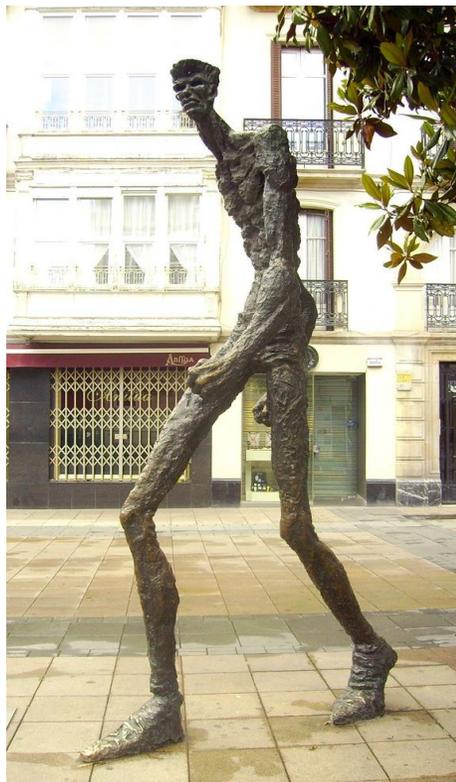
EN ARTES VISUALES

LA PIEDAD RENACIMIENTO vs BARROCO

EDAD CONTEMPORÁNEA

SIGLOS XIX - XX - XXI

ESTOS SIGLOS FUERON TESTIGOS DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENFOQUES ARTÍSTICOS QUE DESAFIARON LAS PROPORCIONES TRADICIONALES.

El concepto de **ritmo** pasa a ser un elemento compositivo más.

grandes corrientes fundamentales que, a su vez, evolucionan y se ramifican

ROMANTICISMO

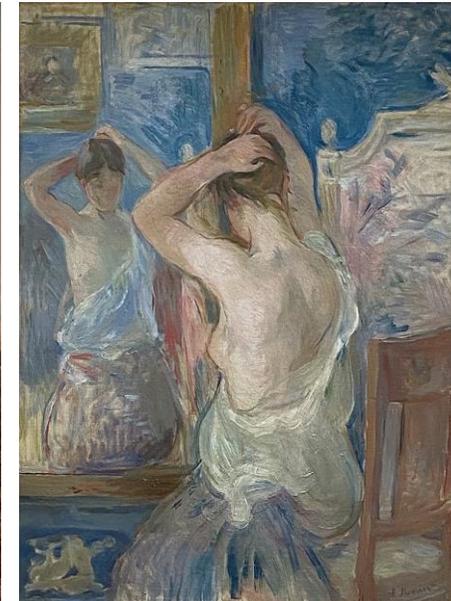
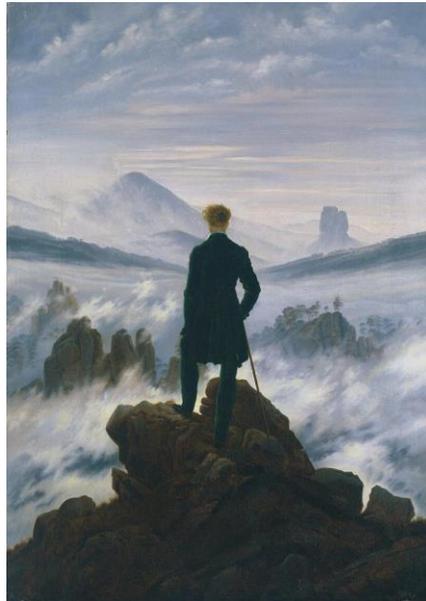
REALISMO

IMPRESIONISMO
NEOIMPRESIONISMO
POSTIMPRESIONISMO...

1848 – 1875 PRERRAFaelITAS

1880 – 1910 SIMBOLISMO

1890 – 1914 ART NOUVEAU

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

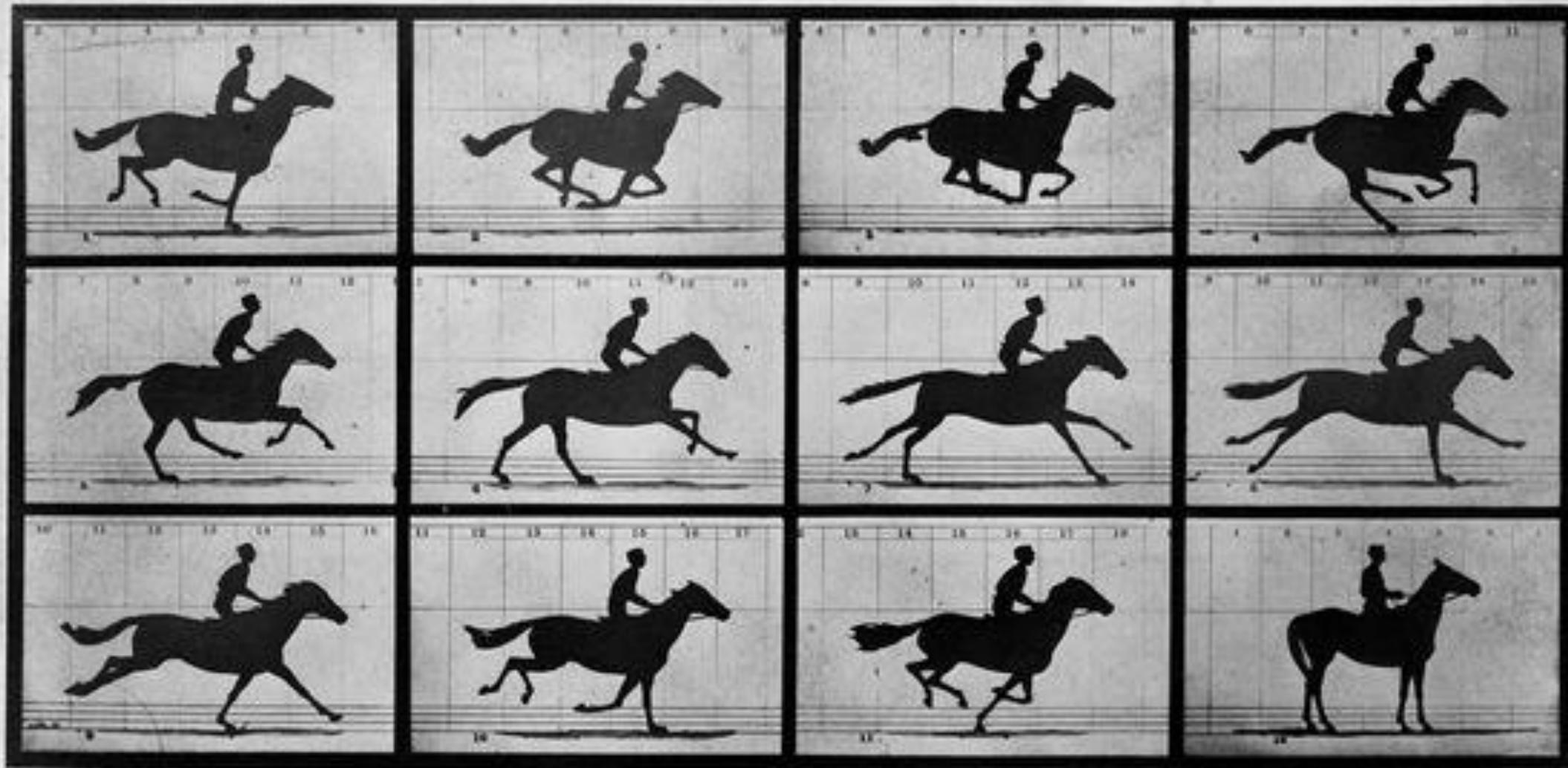
Con la invención de la fotografía (a finales de la década de 1830), las **imágenes en movimiento** dieron otro paso gigante.

Eadweard Muybridge

Muybridge es considerado otro gran hito que favoreció la evolución de la animación.

En sus investigaciones, colocó 24 aparatos fotográficos en una pista de carreras logrando fotografiar el galope de un caballo a medida que avanzaba rompiendo los hilos que estaban conectados a los obturadores, de esta forma hizo una batería fotográfica que unidas creaban sensación de movimiento.

Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by
MUYBRIDGE.

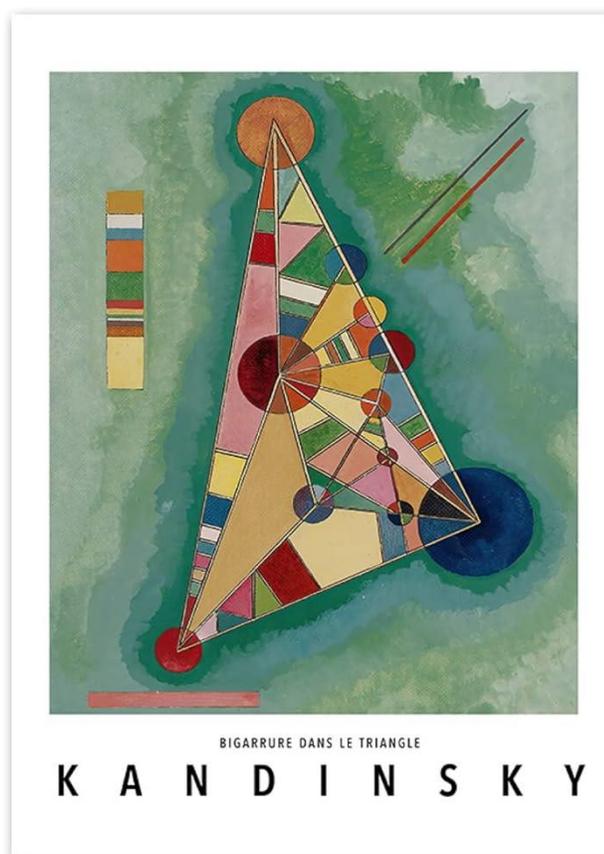
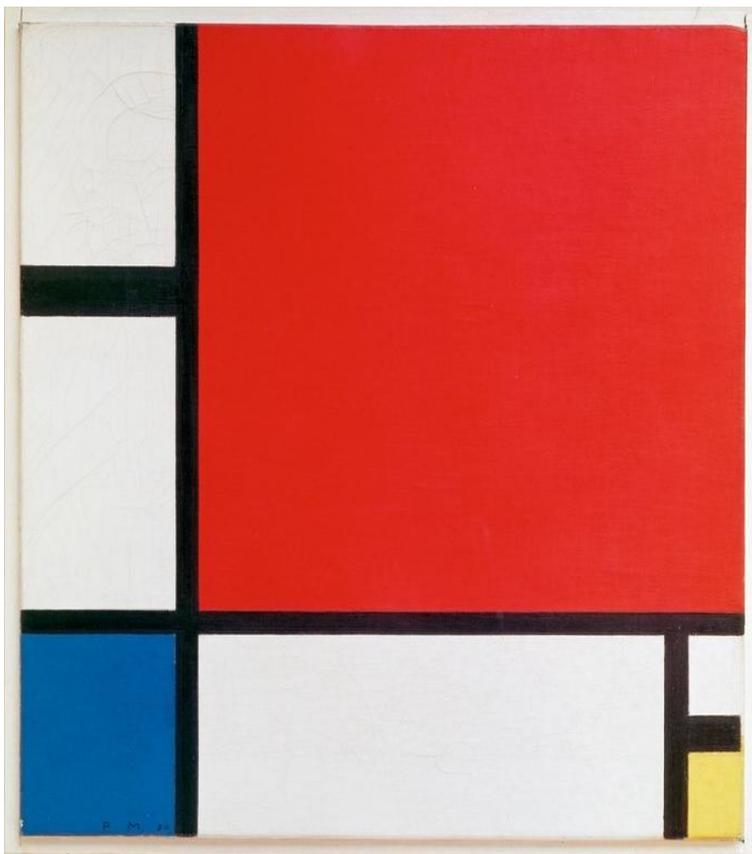
AUTOMATIC ELECTRO-PHOTOGRAPH.

"SALLIE GARDNER," owned by LELAND STANFORD; running at a 1.40 gait over the Palo Alto track, 10th June, 1878.

The negatives of these photographs were made at intervals of twenty-seven inches of distance, and about the twenty-fifth part of a second of time; they illustrate consecutive positions assumed in each twenty-seven inches of progress during a single stride of the mare. The vertical lines were twenty-seven inches apart; the horizontal lines represent elevations of four inches each. The exposure of each negative was less than the two-thousandth part of a second.

ESTOS SIGLOS FUERON TESTIGOS DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENFOQUES ARTÍSTICOS QUE DESAFIARON LAS PROPORCIONES TRADICIONALES.

ESTOS SIGLOS FUERON TESTIGOS DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENFOQUES ARTÍSTICOS QUE DESAFIARON LAS PROPORCIONES TRADICIONALES.

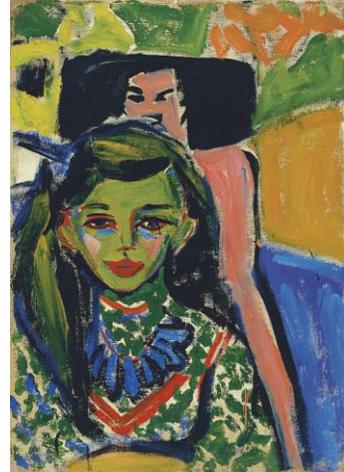
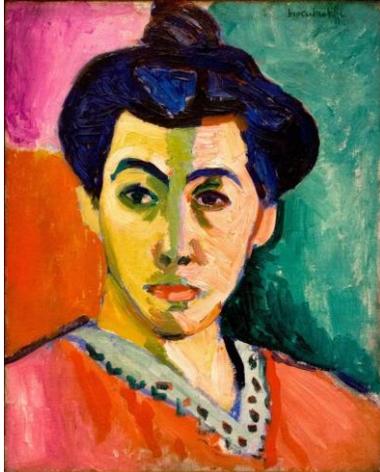
EL RITMO

1

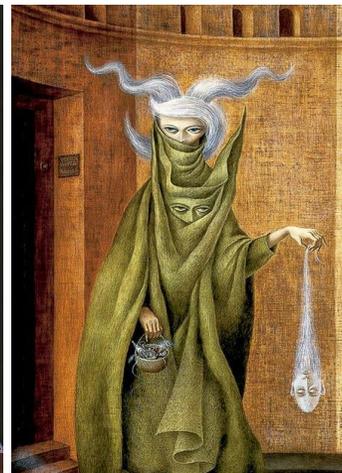
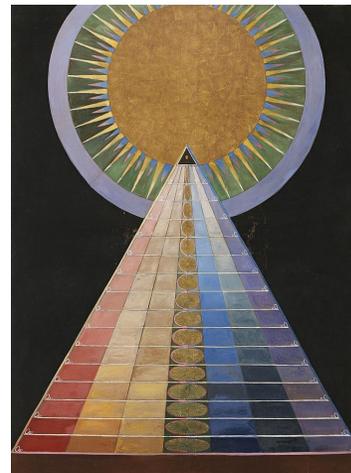
EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

VANGUARDIAS

- FAUVISMO** 1905
- EXPRESIONISMO** 1905
 - Nueva objetividad
- CUBISMO** 1907
 - Rayonismo
- FUTURISMO** 1909
- DADAÍSMO** 1916
- ABSTRACCIÓN** 1020
 - Neoplast. Supremat...
- SURREALISMO** 1920

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

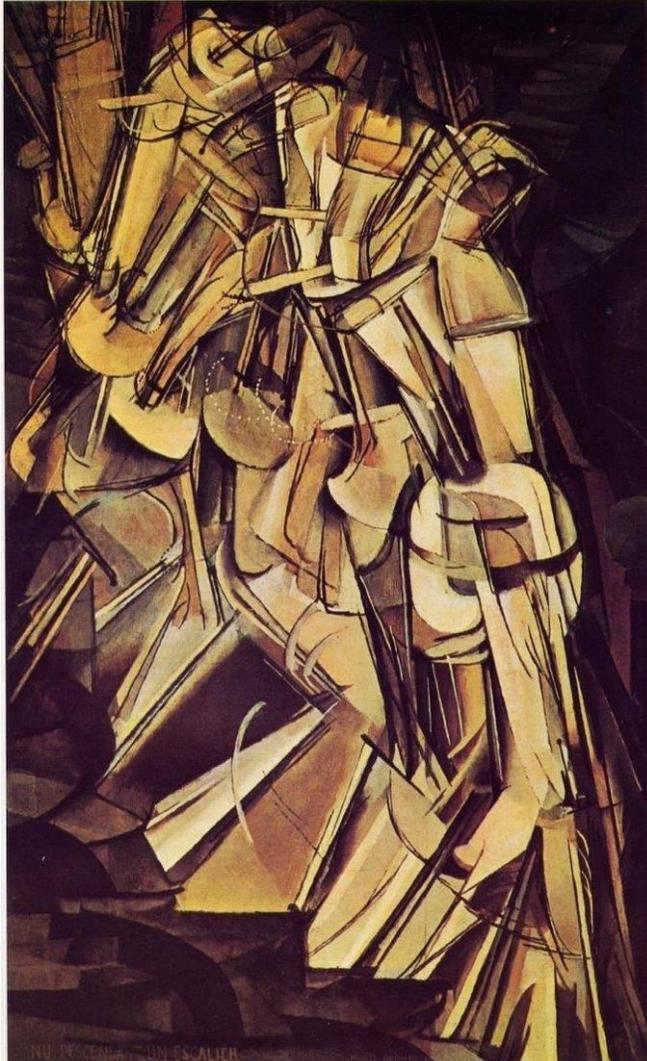
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

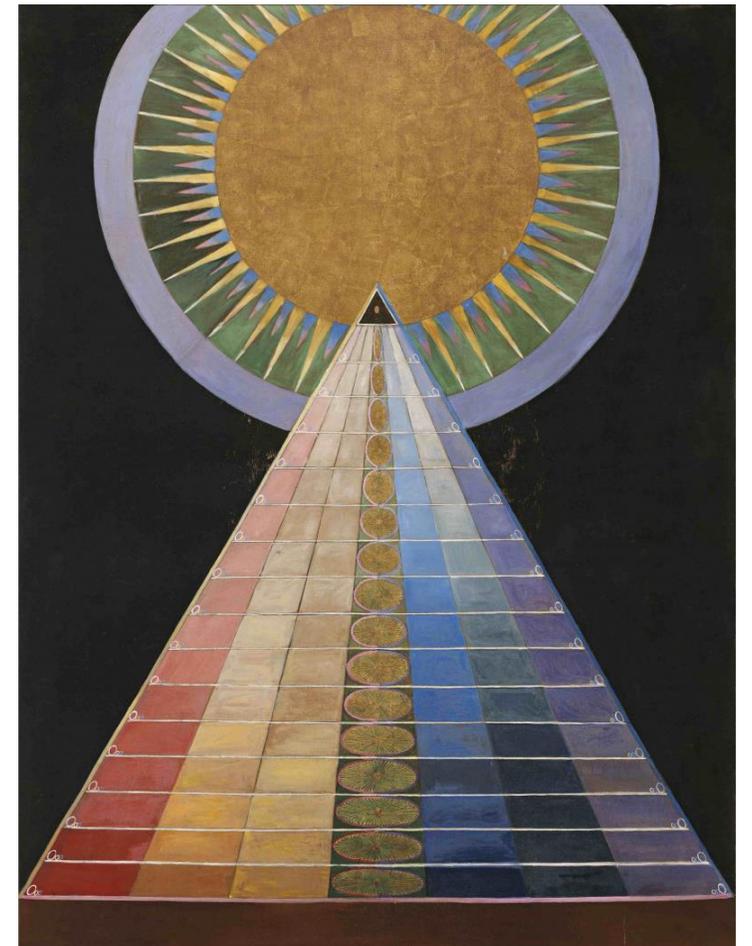
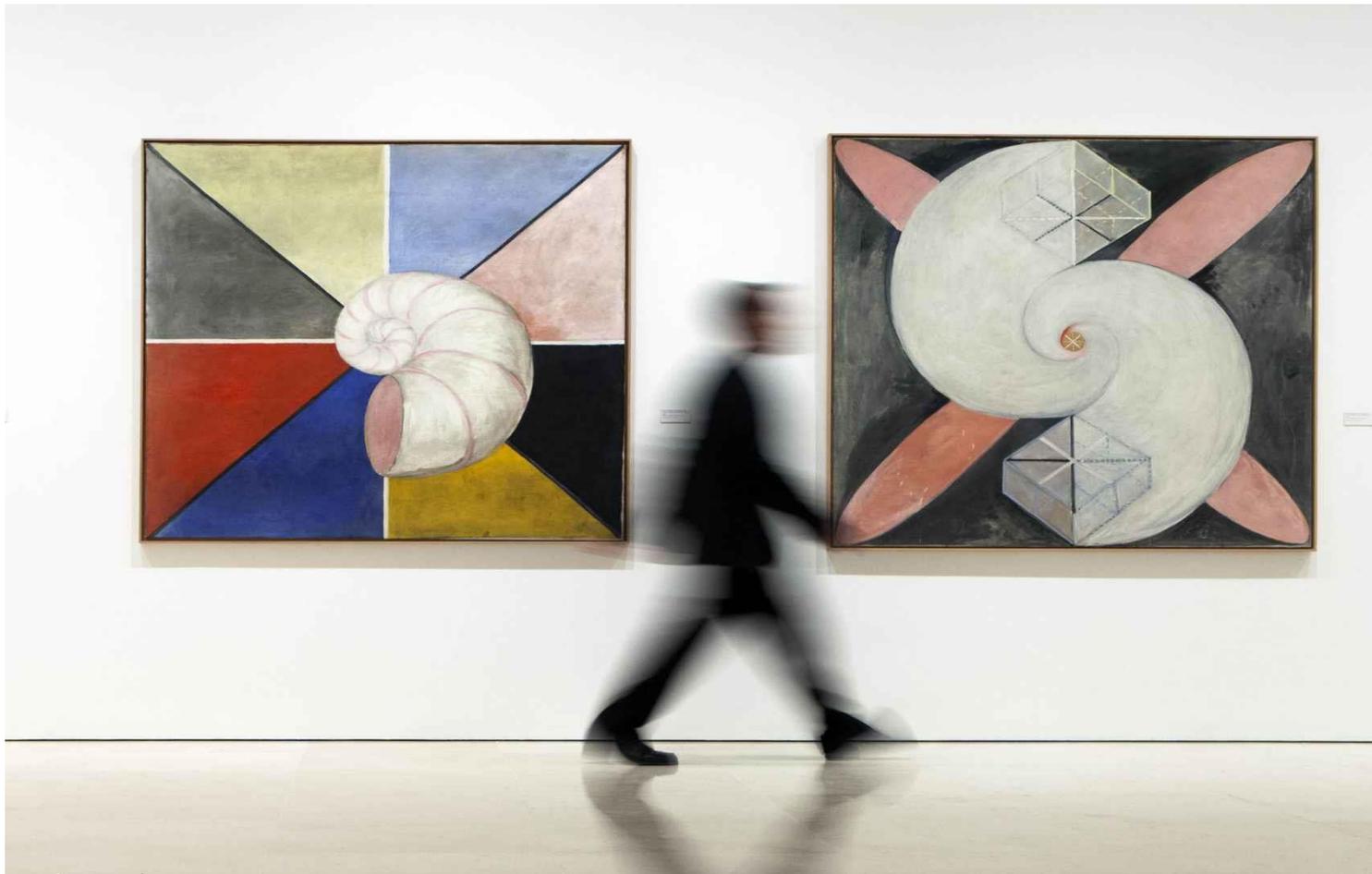
1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

TRANSFORMACIÓN RADICAL EN LA FORMA EN QUE EL RITMO SE INTEGRÓ Y SE EXPLORÓ EN EL ARTE

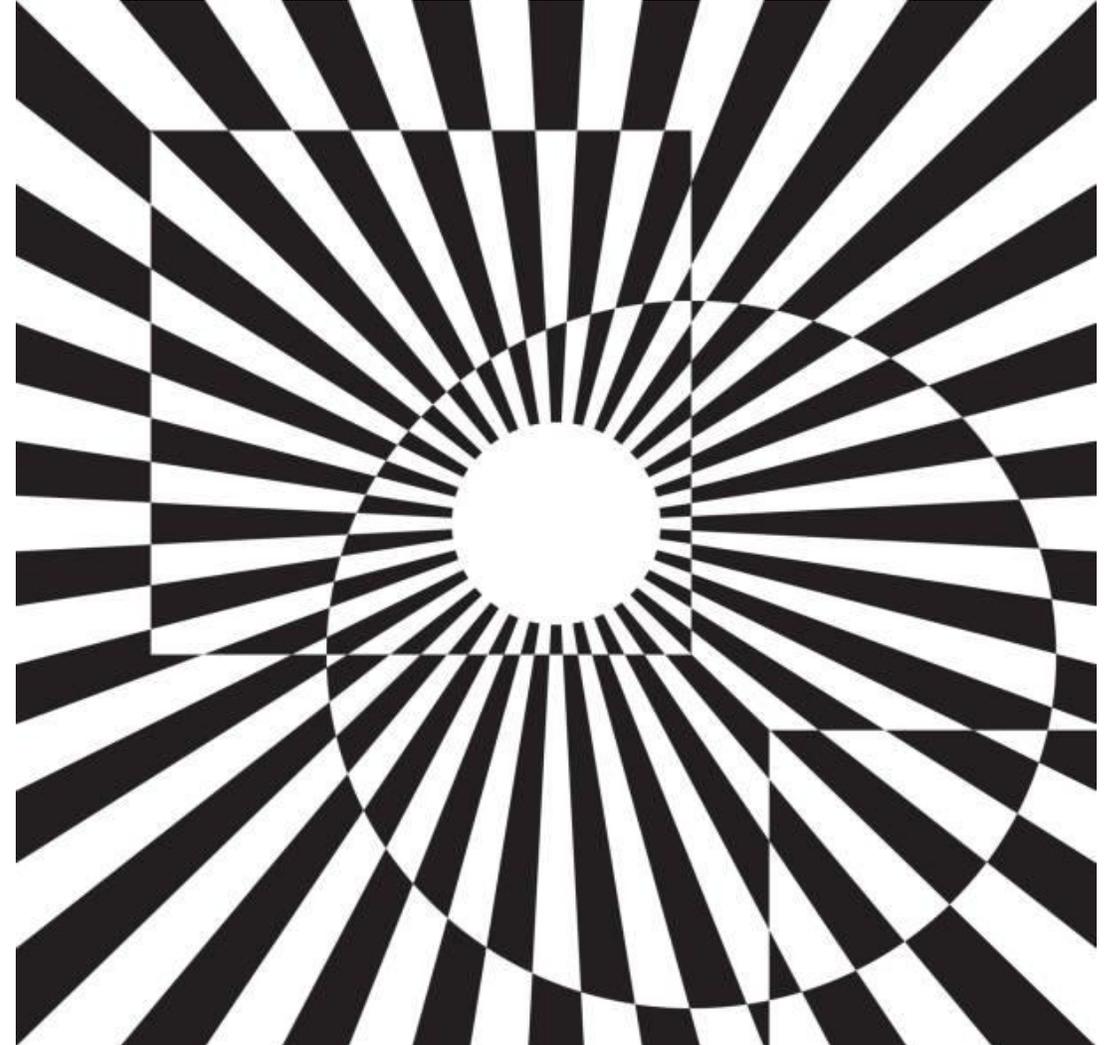
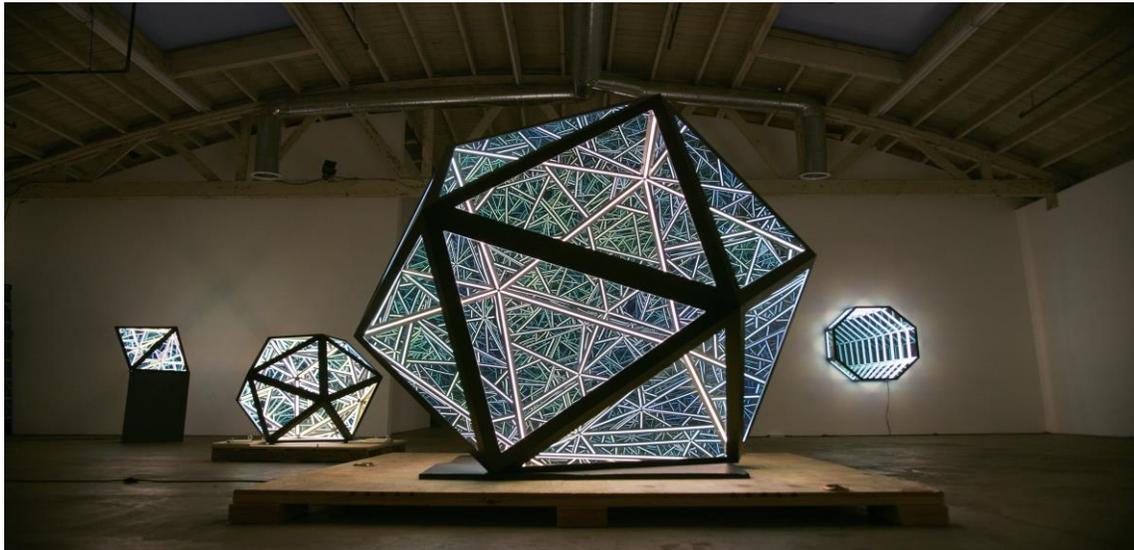
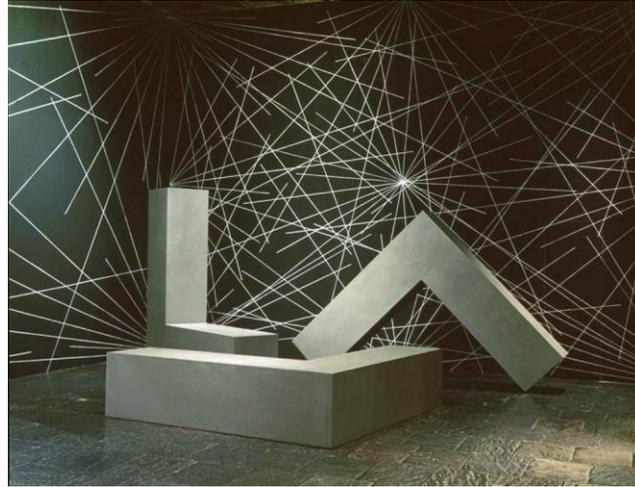
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

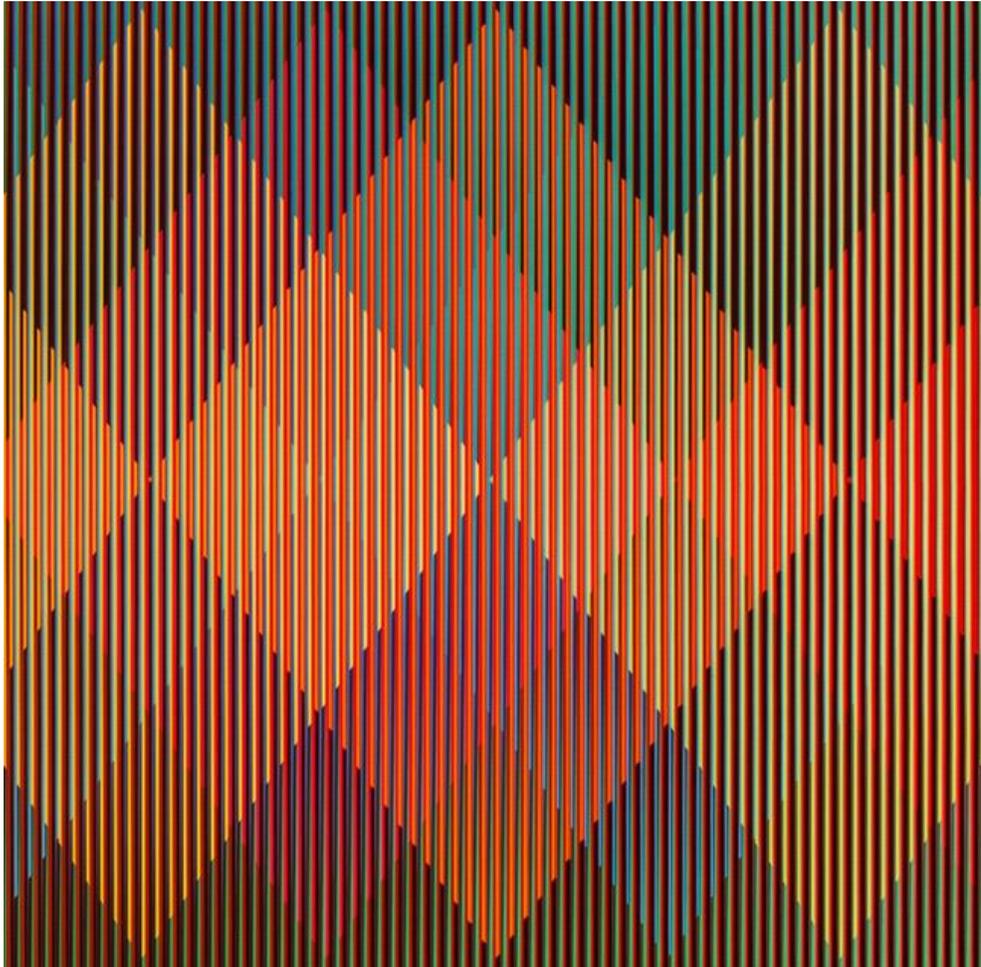
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

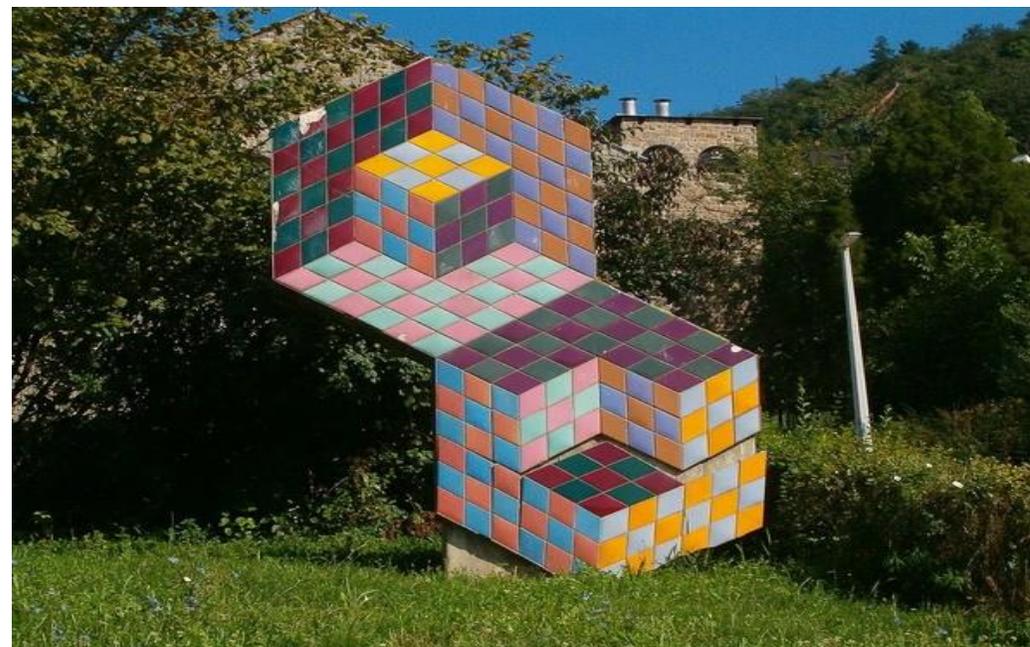
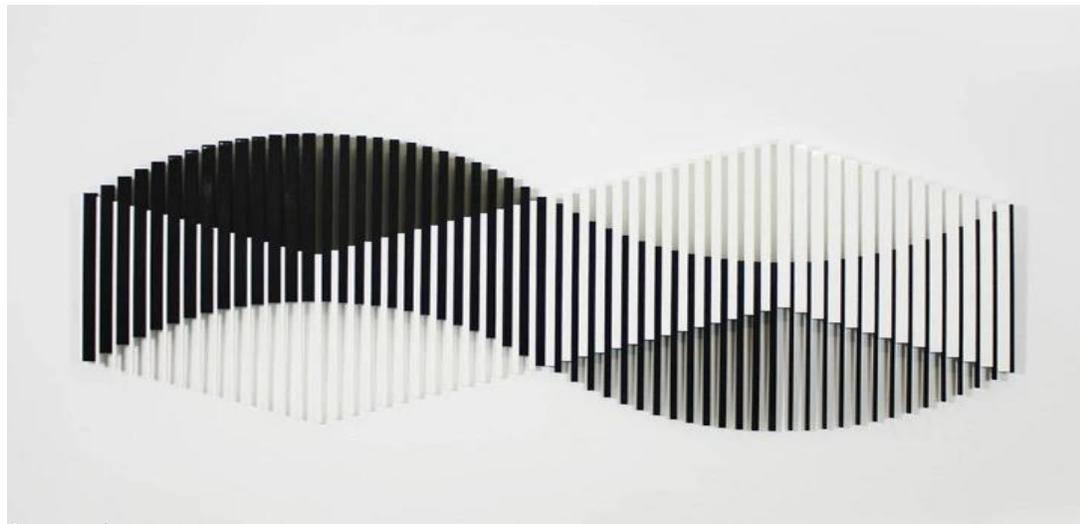
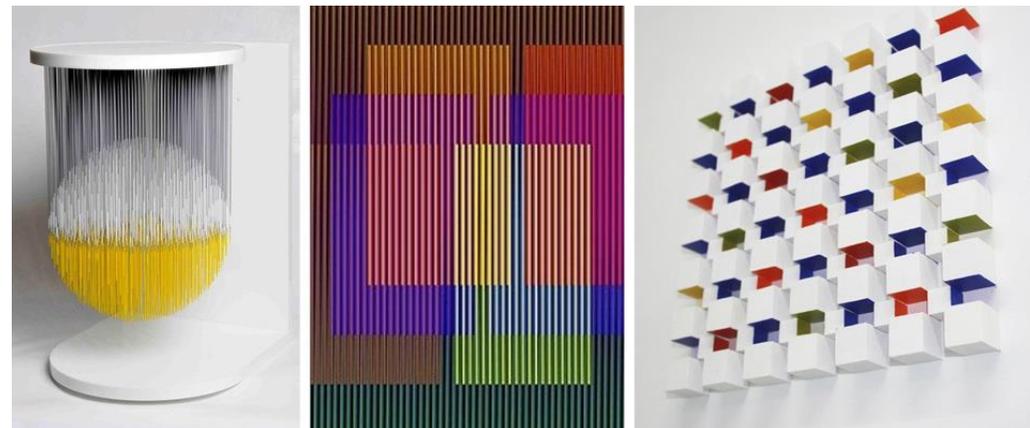
EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

OTRAS CORRIENTES

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

INSTALACIONES

HAPPENING

PERFORMANCE

FLUXUS

BODY ART

LAND ART

ARTE POVERA

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

EL RITMO

1

EN LA NATURALEZA

2

EN ARTES VISUALES

FOTOGRAFÍA

Antes de pasar a las conclusiones ...

RECURSOS PARA EL ANÁLISIS DE LA FORMA

- OBSERVACIÓN
- IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS FORMALES
- ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN

COMENTARIO DE ARTE

método de análisis

1. ANÁLISIS FORMAL

Estudio de las formas visibles y no visibles de los elementos que componen la obra, sus relaciones y funciones plásticas. Es una tarea precisa y rigurosa que nos permitirá destacar aquellos aspectos que por su originalidad e importancia definen el estilo o una obra concreta.

A través de estas descripciones (análisis formal material y técnico, del diseño, de los elementos, funcional y estilístico) se irá tomando conciencia de la gran diferencia que existe entre "adivinar/intuir" y "analizar utilizando los conocimientos adquiridos en clase".

2. COMENTARIO

Admite un enfoque más libre. Se basa en una reflexión y razonamiento, a partir de los caracteres analizados, que permitan la relación de la obra con su contexto, comenzando por la clasificación de la misma e incidiendo en su contenido y significado, así como en las circunstancias específicas en cada caso. Pese a su carácter personal tiene que conservar un **tono objetivo** (los gustos personales, exclamaciones, admirativas o peyorativas, no pueden aparecer en el comentario).

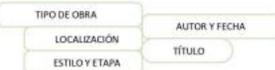
7 | @PROFESORAARTE.SECUNDARIA

COMENTARIO DE ARTE: PINTURA (O DIBUJO)

#PROFESORAARTE.SECUNDARIA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

3. ANÁLISIS FORMAL DEL DIBUJO

FORMAS FIGURATIVAS (se representa temas y formas reconocibles): Figurativa *con más o menos naturalismo*
antinaturalista: simbólica, rasgos esquemáticos, formas simplificadas, rigidez, hierática (rasgos rígidos para solemnidad) o **realista**, respeta características del original (incluido los defectos, macabro, grotesco), **estilizada** (alarga figuras, busca delicadeza) **idealista** (busca perfección ideal)
FORMAS ABSTRACTAS (carecen de tema identificable).
A. ESTILO: Realismo, Hiperealismo, Surrealismo, Impresionismo, Expresionismo, Arte abstracto, Arte Pop...
B. GÉNERO PICTÓRICO: Pintura histórica, (Auto)retrato, Escena de género, Paisaje, Naturaleza muerta, Desnudo.
C. Acabado/contornos: detalle, precisión, abocetado, trazo suelto.

2. ANÁLISIS FORMAL MATERIAL Y TÉCNICO

4. ANÁLISIS DEL COLOR Y EL VOLUMEN

Color o gama cromática luz y sombra
Cálidos: evocan pasión y emoción y proximidad.
Fríos: inspiran reflexión, tristeza, y lejanía.
Armónicos/enfrentados: Al lado en rueda de color/círculo cromático (verde-amarillo-naranja-rojo-ila-azul-verde) menos contraste. Colores complementarios (verde-rojo, amarillo-violeta, naranja-azul) posiciones opuestas: más contraste e intensidad
Luz y sombras: Uniforme, homogénea, focal, claroscuro, tenebrismo, zonas de contraste (justificar en función al estilo artístico).

6. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN

comentarios de obras de arte

ANÁLISIS FORMAL, TÉCNICO, ESTILÍSTICO E HISTÓRICO DE OBRAS PICTÓRICAS, ARQUITECTÓNICAS Y ESCULTÓRICAS

ZURIÑE FERNÁNDEZ DE CARRANZA
@PROFESORAARTE.SECUNDARIA

CONCLUSIONES

LA FORMA Y COMPOSICIÓN SON ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL ARTE Y EL DISEÑO VISUAL.

CONCLUSIONES

LA FORMA Y COMPOSICIÓN SON ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL ARTE Y EL DISEÑO VISUAL.

se refiere a la **apariciencia externa** de los elementos presentes en una obra

CONCLUSIONES

LA FORMA Y COMPOSICIÓN SON ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL ARTE Y EL DISEÑO VISUAL.

se refiere a la **apariciencia externa** de los elementos presentes en una obra

se centra en la **organización y disposición** de estos elementos dentro del espacio visual.

CONCLUSIONES

LA FORMA Y COMPOSICIÓN SON ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL ARTE Y EL DISEÑO VISUAL.

se refiere a la **apariciencia externa** de los elementos presentes en una obra

se centra en la **organización y disposición** de estos elementos dentro del espacio visual.

LA **EXPRESIVIDAD** SE ABORDA MEDIANTE LA **MANIPULACIÓN CONSCIENTE** DE LOS ELEMENTOS FORMALES Y SU **DISPOSICIÓN** EN LA COMPOSICIÓN

CONCLUSIONES

LA FORMA Y COMPOSICIÓN SON ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL ARTE Y EL DISEÑO VISUAL.

LA **EXPRESIVIDAD** SE ABORDA MEDIANTE LA **MANIPULACIÓN CONSCIENTE** DE LOS ELEMENTOS FORMALES Y SU **DISPOSICIÓN** EN LA COMPOSICIÓN

Esto puede implicar el uso de contrastes, ritmo, equilibrio, armonía y otros **principios compositivos** para resaltar ciertos aspectos de la obra y crear una **experiencia visual impactante y significativa**.

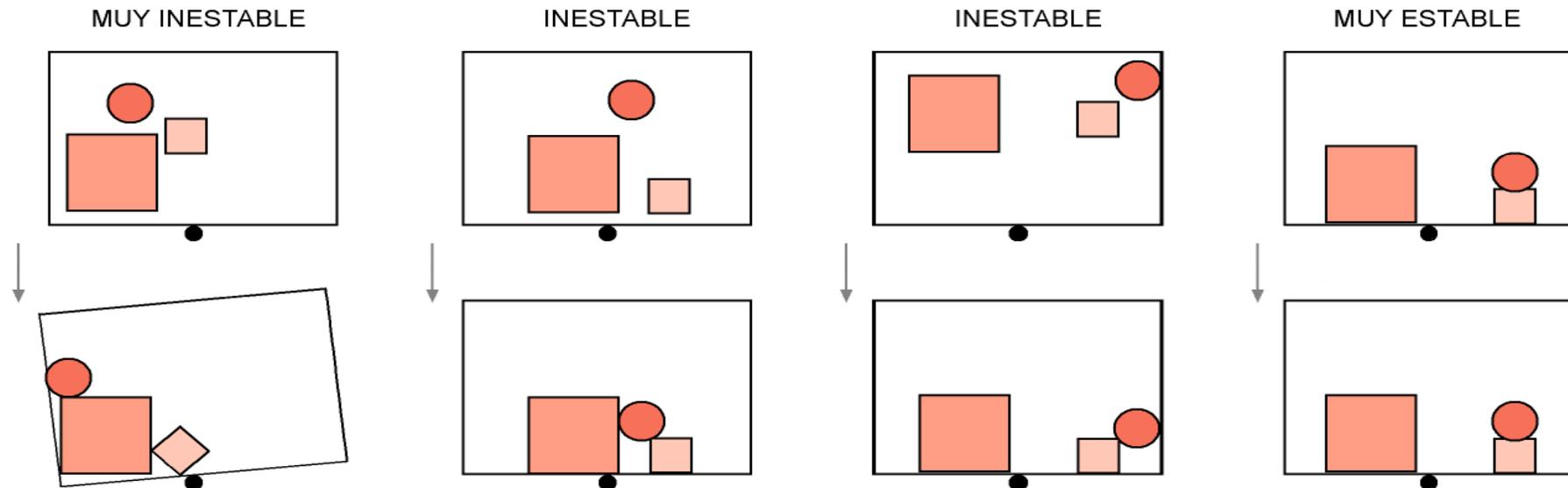
= RESPUESTA EMOCIONAL O INTELECTUAL

CONCLUSIONES

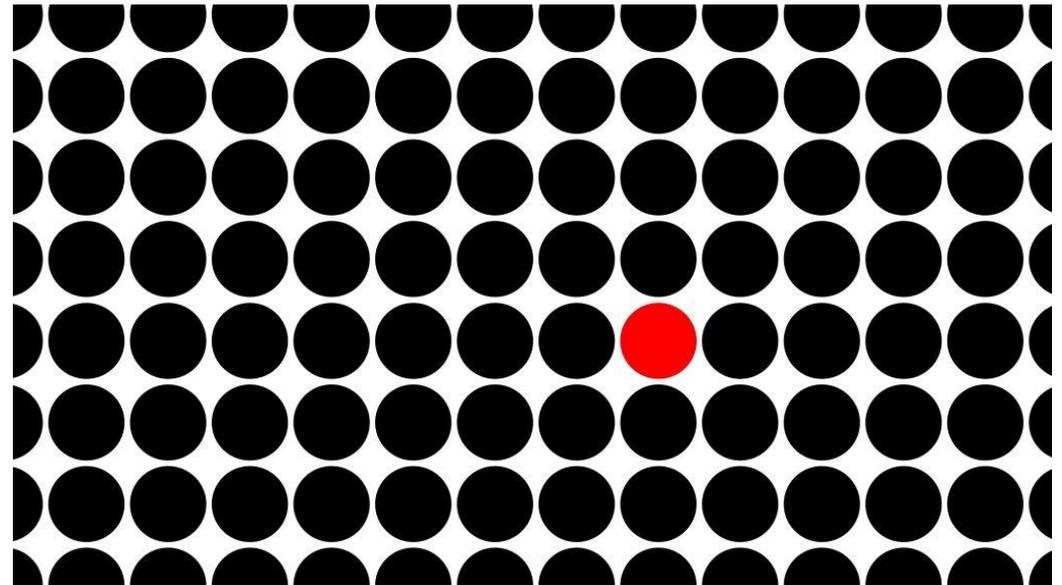
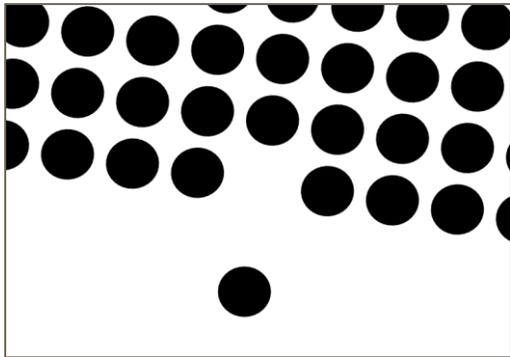
LA **ORGANIZACIÓN Y LA ESTRUCTURA** DE LAS FORMAS JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA COMPOSICIÓN VISUAL, EXPRESIVIDAD Y LA COMUNICACIÓN.

ESTAS SE REFIEREN AL **CONJUNTO DE REGLAS Y PRINCIPIOS COMPOSITIVOS** QUE RIGEN **CÓMO SE DISPONEN, RELACIONAN Y COMUNICAN LOS ELEMENTOS** VISUALES ENTRE SÍ PARA CREAR UNA COMPOSICIÓN COHERENTE Y EFECTIVA.

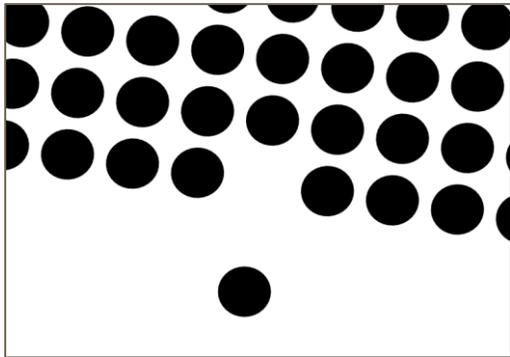
CONCLUSIONES

EL ANÁLISIS DE FORMAS ESTÁTICAS Y FORMAS DINÁMICAS PERMITE ENTENDER LAS **TENSIONES Y FUERZAS PERCEPTIVAS** QUE CONFIGURAN LA NATURALEZA FORMAL DE LOS OBJETOS Y LAS OBRAS DE ARTE, INFLUENCIANDO TANTO LOS PROCESOS FISIOLÓGICOS COMO PSICOLÓGICOS.

CONCLUSIONES

EL ANÁLISIS DE FORMAS ESTÁTICAS Y FORMAS DINÁMICAS PERMITE ENTENDER LAS **TENSIONES Y FUERZAS PERCEPTIVAS** QUE CONFIGURAN LA NATURALEZA FORMAL DE LOS OBJETOS Y LAS OBRAS DE ARTE, INFLUENCIANDO TANTO LOS PROCESOS FISIOLÓGICOS COMO PSICOLÓGICOS.

Las formas se consideran **estáticas** cuando estas tensiones se equilibran perceptivamente, y **dinámicas** cuando no lo están.

CONCLUSIONES

EL ANÁLISIS DE FORMAS ESTÁTICAS Y FORMAS DINÁMICAS PERMITE ENTENDER LAS **TENSIONES Y FUERZAS PERCEPTIVAS** QUE CONFIGURAN LA NATURALEZA FORMAL DE LOS OBJETOS Y LAS OBRAS DE ARTE, INFLUENCIANDO TANTO LOS PROCESOS FISIOLÓGICOS COMO PSICOLÓGICOS.

EL RITMO

manifestado a través de patrones y secuencias visuales, juega un papel clave en la **ORGANIZACIÓN ESTÉTICA Y NARRATIVA** tanto en la naturaleza como en diversas expresiones artísticas.

