

Léxico técnico de las Artes Plásticas

Irene Crespi y Jorge Ferrario, editorial Eudeba

Acromático: Carente de color. El blanco y el negro son llamados acromáticos, así también se refiere a los valores de los grises de las series lineales o escalas. Hablando en términos de haces de luz, el blanco corresponde a la luz, que es la suma de todos los colores del espectro, mientras el negro corresponde a la ausencia de luz, la oscuridad.

Alto relieve: Ordenamiento plástico esculpido o modelado en que las figuras sobresalen por sobre el nivel del plano de sustentación, algo más de la mitad de su espesor y que a diferencia de la obra escultórica tiene una sola faz, por lo que carece de las múltiples relaciones propias de un esquema tridimensional. Es de radical importancia la consideración de incidencia de luces y sombras para obtener una buena definición. Junto al bajo relieve, puede ser considerado el pasaje entre lo bi y lo tridimensional.

Armonía: Principio estético íntimamente relacionado con la unidad de la obra en las artes espaciales, en especial en lo relativo a sus valores formales. Incluye a su vez los principios de simetría, equilibrio, y proporción.

Bajo relieve: Ordenamiento plástico que a diferencia del alto relieve, es trabajado modelando o tallando las figuras sin superar el nivel del plano de sustentación, es decir que la composición resulta como cavada sobre dicho plano.

Cinética visual: efecto de movimiento logrado por relación línea e intervalo, alternancia de éstos y tensión ejercida con cambio de dirección.

Color cálido: Se refiere a las radiaciones del espectro luminoso que presentan las máximas longitudes de onda (rojo, naranja, amarillo). Tienden a avanzar perceptivamente.

Color frío: A diferencia de los llamados cálidos, los colores fríos se sitúan en los sectores del espectro correspondiente a las longitudes de onda mínimas, próximos al ultravioleta (violeta, índigo, azul), identificándose en la percepción visual con sensaciones de temperatura, opuestas a las de los colores cálidos. Tienden a retroceder perceptivamente.

Collage: (Encolado) Técnica por la cual se agregan al cuadro zonas 'encoladas' con texturas impresas, papel de diario, letras de imprenta, arena, grafito, etc. (Cubismo). En algunos artistas el 'collage' llega a constituir la técnica dominante incluyendo escasas zonas pintadas o marginando su uso.

Composición: Organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo dado, con vistas a un resultado integrado y armónico.

Los elementos, reciben en la composición una distribución que tiene en cuenta su valor individual como parte, pero subordinada al total.

La composición es la organización, distribución e interrelación de los elementos plásticos básicos, teniendo en cuenta cada uno de ellos, pero en relación a un todo como unidad.

Color complementario: Se llama así a las radiaciones cromáticas que juntas restituyen la luz blanca. Estos pares complementarios son: del amarillo, el violeta, del rojo, el verde, del azul, el naranja. Se dice de los pigmentos que se oponen diametralmente en el círculo cromático.

Contorno y silueta: La definición de la forma plana (bidimensional) puede realizarse de dos maneras: por el trazado de su contorno o por el dibujo de su silueta. Contorno es la línea que representa el perímetro de una figura, y silueta es la superficie encerrada dentro de la línea del contorno.

Mediante la representación del contorno o de la silueta, se individualiza la forma y así adquiere su entidad como figura. Simultáneamente, se produce la diferenciación entre la figura y el fondo que la rodea.

Diseño: Diseñar es pensar, decidir, crear, proyectar. El dibujo es una parte del diseño en cuanto que es el lenguaje utilizado para comunicar una idea. Entonces diseñar es una actividad eminentemente creativa que se basa en la ciencia y en la técnica y se expresa por medio del dibujo. En el diseño se tendrán en cuenta los aspectos formales, estéticos, los materiales a utilizar y las técnicas para su producción. B bosquejo de alguna cosa, trazo, delineación de una figura o un objeto. Trabajo de creación que atiende a la 'función' y a la 'expresión'.

Dimensiones del color: Las tres dimensiones del color son:

- a- Tono o matiz: Es la cualidad que distingue un color de otro. El tono viene expresado por el nombre con que conocemos cada color: azul, verde, amarillo, etc.
- b- Valor: Es el grado de luminosidad de cada color. Es la cualidad que permite distinguir un color claro de uno oscuro del mismo tono. Por ejemplo, un azul claro y un azul oscuro son azules de distintos valores.
- c- Saturación: Representa el grado de pureza de un color. Un color puro es un color saturado. Si al color puro le añadimos blanco o negro, pierde saturación.

Equilibrio: como factor compensador de fuerzas, se fundamenta en el control de pesos y direcciones, en consecuencia es generador de movimiento.

Espacio bidimensional.

Espacio de representación sobre el plano de la imagen. Superficie limitada de dos dimensiones. Diseño sobre una superficie plana.

Escultura cinética: Forma de tres dimensiones (alto, ancho y profundidad) más la presencia de la cuarta dimensión: el tiempo, materializado en el movimiento (ya sea por medio natural o algún medio mecánico)

Figura o forma: Todo cuanto nos rodea tiene una forma, objetos, personas, muebles, etc. Las formas son impresiones captadas por un sentido determinado y que son percibidas constituyendo una unidad u objeto. Entidad diferente del fondo o campo exterior a sus límites. Cuando unimos los extremos de una línea habremos aislado una forma.

Frottage.(Frotado). Procedimiento utilizado por algunos pintores contemporáneos en especial surrealistas, cuyo descubrimiento se atribuye a Max Ernst en 1919, y que se obtiene simplemente frotando con grafito u otro material similar, sobre el papel que cubre el objeto mismo que se pretende reproducir.

Tiene carácter puramente mecánico y se relaciona con las demás técnicas o procedimientos utilizados por los surrealistas para descubrir los aspectos insólitos de la realidad e implica también una búsqueda sobre las posibilidades de los distintos materiales y su empleo no corriente.

Figura-fondo: en la relación figura fondo, la figura se percibe como cosa, con contornos propios, hallándose delante del fondo.

Fondo

- a) Zona del campo de la percepción que recibe menor organización que la figura o que no recibe ninguna.
- b) Base que se aplica sobre el soporte (cartón, tela, papel, madera, etc.) previamente a la ejecución del cuadro.

Imagen: Se llama usualmente imágenes a las representaciones que tenemos de las cosas. En alguna medida imagen y representación son sinónimos.

En el sentido artístico, la imagen plástica puede ser definida como el resultado de un proceso de creación.

Imaginación: La imaginación o fuerza productora es una condición a priori en la posibilidad de toda composición de lo diverso en el conocimiento. En filosofía los términos imaginación y fantasía han sido casi siempre tratados como sinónimos.

Indicaciones del espacio. Se refiere a los diversos sistemas o factores de representación sobre el plano, los que provocan una sugerencia de profundidad. A saber:

La superposición.

El movimiento en diagonal.

La posición de la figura en el plano de la imagen.

La disminución del tamaño de la figura.

La disminución de los detalles de la figura.

La perspectiva.

El claroscuro, en una composición plana podemos representar virtualmente el espacio tridimensional mediante la aplicación de luces y sombras.

Lenguaje: Es el medio de comunicación por excelencia para la transmisión de ideas o pensamientos entre los hombres. Se encuentran diferentes tipos de lenguaje: auditivo, visual, gestual, corporal, textual, etc.

El arte plástico constituye en sí un lenguaje con su propia sintaxis y un contenido semántico, tal como el lenguaje verbal.

Movimiento: es el foco de atención más fuerte en una composición. El movimiento es una sugerencia que se logra en un orden plástico debido a la aplicación, en la organización, de determinados fundamentos visuales: destino común, dirección, secuencia lineal, agrupamiento, progresión, alternancia. Etc.

Móvil. Tipo de composiciones abstractas espaciales, las que tienen en cuenta los distintos factores de integración y que por su organización presentan formas y direcciones lineales, acorde a un mecanismo que les permite movimiento al menor impulso.

Estando en acción las partes componentes de un móvil provocan la creación de volúmenes virtuales, generados por la dirección del movimiento y provoca nuevas formas con aquellas primitivamente colocadas, lo que da como resultado una nueva estructura.

La resultante de estos movimientos es siempre limitada.

Alexander Calder es uno de los artistas que ha experimentado con este tipo de composición móvil.

Organización: se refiere al orden de los elementos plásticos, que por su estructura dan como resultado un todo. La imagen adquiere su forma a través de un proceso de organización.

Percepción: El mundo exterior se pone en contacto con la mente a través de los órganos sensoriales extremos del sistema nervioso, en consecuencia la actividad de nuestros sentidos es mental, no sólo cuando llega al cerebro sino en su origen mismo. Las formas de la percepción directa constituyen los instrumentos de inteligencia más primitiva, son medios de la comprensión. Los órganos sensoriales realizan su reconocimiento de los objetos, en el conocimiento de señales, palabras, melodías, lugares y en la posibilidad de clasificar tales cosas del mundo exterior.

"Las formas visuales (líneas, colores, proporciones, etc) tienen tanta capacidad de articulación, es decir de combinación compleja, como tienen las palabras. La diferencia entre ambas, es que las formas visuales no son discursivas, o sea no presetan sus ingredientes de manera sucesiva sino simultánea, de modo que las relaciones que determinan una estructura visual son captadas en un solo acto de visión."

Pureza. Con referencia al color es equivalente de saturación. Apariencia de un color no mezclado, ya sea con acromáticos o complementarios.

Plano. Tiene dos dimensiones.

Desde el punto de vista geométrico el plano puede ser representado sobre una superficie, pero en el espacio no es posible representarlo sin espesor, tiene que existir como material, en este caso si el alto y el ancho predominan con respecto al espesor percibimos la forma como un plano .

Ritmo. 'Periodicidad percibida'. Movimiento virtual provocado a través de la percepción de acentos y pausas o intervalos. Estos acentos son factores que repiten, crecen ,alternando desaparecen y se manifiestan siempre relacionados entre sí y con un silencio.

Acentos y pausas provocan una unidad dinámica y determinan un orden de tiempo.

La relación rítmica puede darse a través de los diversos medios plásticos. El ritmo no constituye una sensación visual aislada, por el contrario, establece el orden en un conjunto temporal mayor, entendiéndose que si una obra plástica es quieta, el ordenamiento rítmico establece una relación de movimiento sugerido entre las partes de la unidad plástica.

Reversibilidad: cuando en la relación figura fondo, todas las formas pueden ser figura y fondo a la vez.

Signo: Charles Morris señala al signo como algo que sostiene tres tipos de relación: con otros signos, con objetos designados por el signo y con el sujeto que los usa. El estudio de la primera forma de relación se denomina sintaxis, el de la segunda semántica y el de la tercera pragmática. El estudio general de los signos es la semiótica.

Saturación. Se refiere a la pureza del color que una superficie puede reflejar. Cuando el tono es completo, es decir no mezclado, presenta máxima saturación, o lo que es lo mismo, se halla en toda su pureza.

Si contiene algún acromático, se reduce su saturación pues el color se manifiesta con menor potencial cromático; en consecuencia se encuentra neutralizado.

Superficie .Campo bidimensional, es decir, manifiesto a través de dos dimensiones, ancho y alto y que sirve como fundamento al dibujo y la pintura.

Superposición. Es uno de los factores provocadores de espacio , consiste en el hecho de que una figura u objeto oculte parcialmente a otro, en este caso la figura que se ve completa se encuentra en el primer término o nivel espacial y la incompleta en el segundo término o nivel espacial.

Los requisitos para una percepción adecuada de las figuras que se encuentran sobre el mismo plano deben ser vistas en el espacio son: deben verse como separadas, deben percibirse como pertenecientes a planos distintos, entre ellas debe haber tensión de separación en profundidad.

Sombra. Es la percepción, ante un objeto que se halla iluminado, de que este presenta una de sus zonas más clara de la otra, dado que la luz no alcanza a tocar su superficie con el mismo grado de intensidad, ya que partes del objeto se encuentran más cercanas al foco de iluminación que otras. En consecuencia las zonas más oscuras son sombras. Los grados de claridad y oscuridad o de luz y sombra apoyan la posibilidad de representar el volumen en un medio bidimensional. Las sombras propias del objeto y son producidas por la forma del objeto, u orientación espacial y la distancia a que este se encuentra de la fuente luminosa.

Las sombras proyectadas o arrojadas se desprenden del objeto para darse sobre otro objeto, o bien de acuerdo con la forma del objeto se desprenden de una parte de el, para dar sobre otra parte del mismo y acentúan la dimensión espacial cuando el objeto proyecta sus sombras.

La sombra constituye un valor eminentemente plástico que puede ser aprovechado para obtener distintos grados de expresión acorde con la iluminación que se da al objeto. Todas las sombras tienen forma y se comportan como figuras.

Simetría. El término simetría en el sentido corriente tiene dos acepciones: lo simétrico, que significa bien proporcionado o equilibrado, y simetría, que significa concordancia entre partes que concurren a integrar un todo.

La imagen de la balanza presenta una vinculación natural con el segundo sentido del término. Formas iguales a igual distancia a ambos lados de un eje, simetría o relación evidente en los animales superiores y el hombre.

Textura. Se denomina así no sólo a la apariencia externa de la característica de los materiales, sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales. Puede ser táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto, y a la visión, rugosa, áspera, suave, etc.

Estas diferencias producen sombras que varían con los cambios de luz que enriquecen la superficie.

Puede ser visual cuando presenta sugerencias de diferencias sobre una superficie, que sólo pueden ser captadas por el ojo pero no responden al tacto como cuando presenta variables de brillantez u opacidad.

Los objetos que vemos se presentan según tres modalidades perceptivas fundamentales: forma, color y textura. Este último término constituye en principio se refiere a la apariencia externa de la estructura del material.

Tridimensional: Masa de un cosa u objeto que al ocupar un lugar en el espacio se hace manifiesta por sus tres dimensiones, ancho, alto y profundidad.

Virtual Imagen: sugerida a través de distintos medios o leyes. Contrario de real o actual. Se denominan virtual a formas planas o tridimensionales que no son físicas pero que el ojo las percibe con consistencia material, así por ejemplo, varillas cerrando un espacio rectangular serán vistas como un plano virtual rectangular y tres planos virtuales como el señalado provocarán una masa en forma de prisma rectangular la que siendo virtual alcanzará perceptualmente peso material.

Volumen. Espacio que ocupa un cuerpo. El volumen de los cuerpos es el resultado de sus tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. Se le llama volumen a una estructura formal, tridimensional, escultórica, así como también se denomina volumen a las partes componentes del todo escultórico, cuando estas tienen carácter de masa. También sugerencias de peso y masa lograda por medios estrictamente pictóricos que reflejan características tridimensionales.

Valor. Grado de claridad u oscuridad que existen entre dos extremos de valor, por ejemplo, blanco y negro. El valor pone de manifiesto un mayor o menor grado de la posibilidad lumínica, ligada esta siempre a la claridad u oscuridad del mismo. El valor no es condición única de los grises, que resultan de la mezcla de blanco y negro, sino de toda aquella superficie que refleje más o menos luz.

Así el color puro tiene un valor que le es intrínseco, dependiendo siempre de su grado de claridad, teniendo en consecuencia una ubicación con respecto a la escala de valores; de esto resulta que el amarillo es más claro que el violeta.

Xilografía: es un método de grabado muy antiguo y consiste en grabar en relieve sobre madera, previamente entintada en negro. Se trabaja la madera con gubias, se sacan las zonas que quedarán blancas en la impresión. El entintado se efectúa a rodillo, y se usa tinta tipográfica común.