

Las formas

Índice

- 1. Introducción.**
- 2. Clasificación de las formas.**
- 3. Cualidades de las formas.**
- 4. Recursos para representar formas.**
- 5. Organización y estructuras.**
- 6. Expresividad de las formas.**
- 7. La proporción en las formas:**
 - 7.1 El módulo, las estructuras geométricas (redes y mallas).**
 - 7.2 El cuerpo humano, la proporción.**

1. Introducción

Nuestro entorno está constituido por multitud de elementos tanto naturales como artificiales (árboles, casas, animales, etc..) que tienen distintas formas. Podemos afirmar que la forma es la identidad de cada elemento.

Algunos filósofos la han definido atendiendo tanto a su apariencia como a su estructura. Así **Platón** la relacionaba con la belleza, entendiendo que las formas geométricas se muestran como la "**belleza absoluta**". **Aristóteles** dice que las formas, bien sean pintadas o esculpidas, deben su belleza a su **equilibrio, proporciones y "justa medida"**. **Kant** la define como elemento "**a priori**" de la experiencia, que convierte al fenómeno en objeto de conocimiento. Por último, en este repaso, **Hegel** ve en ella una "**figura de exterioridad (...), que será el contenido exterior de una cosa**".

La **Psicología** define la forma como la característica de un objeto o figura que depende de su estructura perceptiva, y principalmente de su contorno.

Definición: Llamamos forma a todo elemento que tiene un contorno y una estructura. El contorno es lo que nos determina los límites de la figura y la estructura es el esqueleto o armazón de una forma. Estos dos elementos nos determinan la apariencia externa y estructura de los cuerpos. Por medio de la forma obtenemos información de todo lo que nos rodea. Cada forma queda determinada por diferentes cualidades que las diferencia unas de otras: el color, la textura, el tamaño y la estructura. Existen muchas clases de formas.

2. Clasificación de las formas

Existen muchas clases de formas, se pueden establecer diferentes clasificaciones según.

1. Origen

- Naturales: son las que provienen de la propia naturaleza.
- Artificiales: son las que han sido creadas por el ser humano.

2. Naturaleza

- Geométricas: son las que se organizan a partir de un orden matemático.
- Orgánicas: tienen un perfil y una superficie interior irregulares.

3. Configuración:

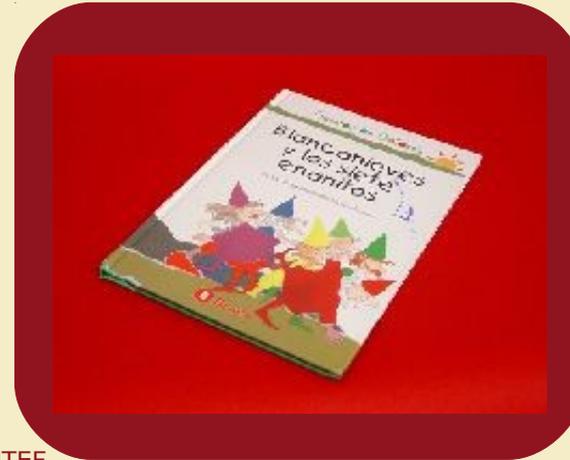
- Bidimensionales: tienen dos dimensiones, como las hojas de papel.
- Tridimensionales: tienen tres dimensiones, por ejemplo una pelota.

4. Apariencia:

- Simple: formada por pocos elementos.
- Compuesta: son formas más complejas, constituidas por varios elementos, como la mano mecánica de un robot.

Lago Deadvlei
Desierto de Namib
Banco de imágenes INTEF

Libro infantil
Fotógrafo:
Óscar Javier Estupiñán
Banco de imágenes INTEF

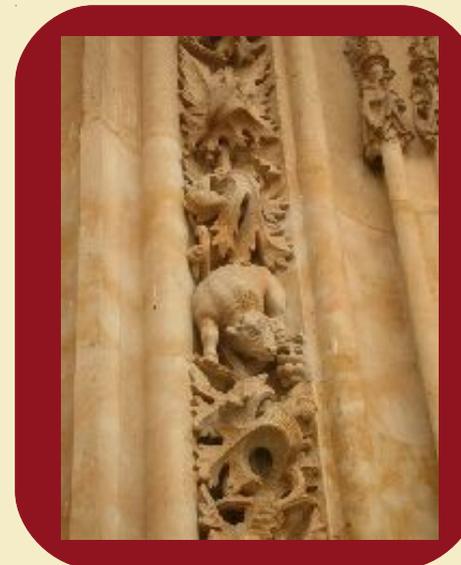
Origen

Naturales

Artificiales

Escultura
Eduardo Chillida
Banco de imágenes INTEF

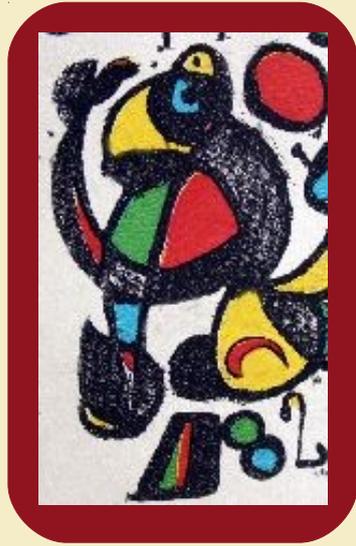

Detalle de la Catedral
Nueva, Salamanca
Fotógrafo:
Cristina Estévez Martín
Banco de imágenes INTEF

Naturaleza

Geométricas

Orgánicas

Cuadro de MIRO
Banco de imágenes INTEF

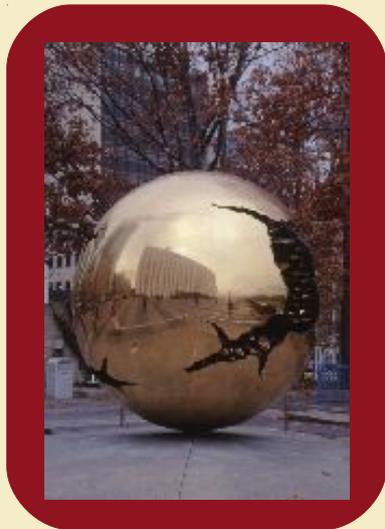

Bruselas, Bélgica
Fotógrafo:
Pepe Torres
Banco de imágenes INTEF

Configuración

Bidimensionales

Tridimensionales

Bola Naciones Unidas,
Nueva York
Fotógrafo:
Ana Isabel Fernández Rodríguez
Banco de imágenes INTEF

Brazo de alimentación
articulado
Fotógrafo:
Blas Rubio Ortega
Banco de imágenes INTEF

Apariencia

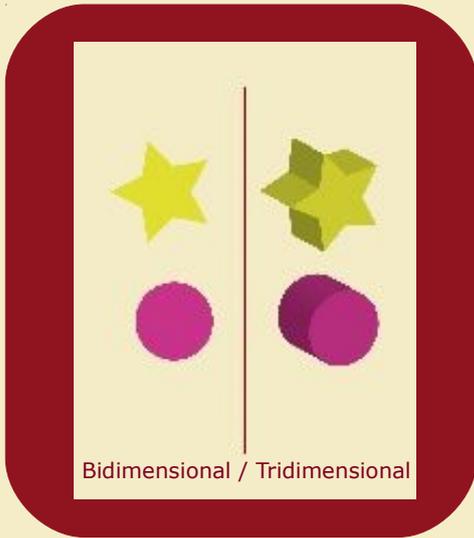
Simples

Compuestas

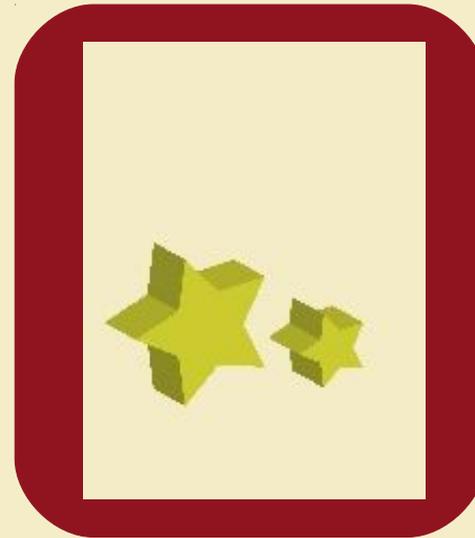
3. Cualidades de las formas

Todo lo que vemos tiene una forma que lo caracteriza. La forma como apariencia lleva implícita una serie de atributos que nos permiten distinguirlas unas de otras.

- **Configuración:** Se refiere a la estructura de la forma, ésta puede ser plana (bidimensional) o con volumen (tridimensional).
- **Tamaño o proporción.** Éste se establece por comparación con las formas que la rodean siendo el contexto un factor determinante.
- **Materia.** Composición física de la forma que la determinan y condicionan, la iluminación, peso, color, etc.
- **Posición y situación o localización.** Hace referencia a su colocación y ubicación de la forma ante el observador. Influyendo tanto el punto de vista escogido como las características fisiológicas y culturales de observador.

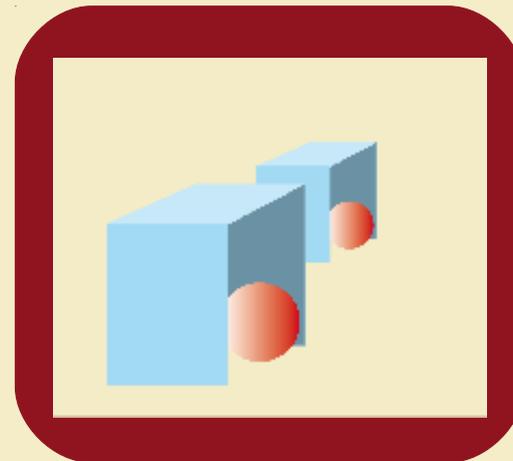
Configuración

Tamaño o proporción

Materia

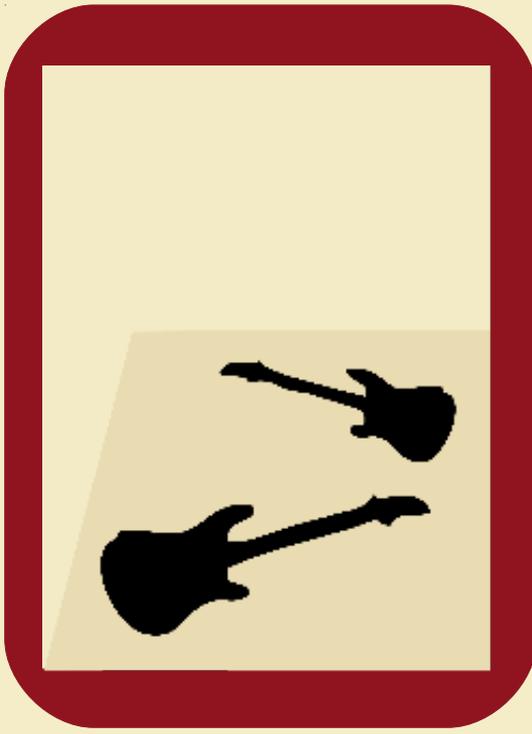
Posición y situación o localización

4. Recursos para representar formas.

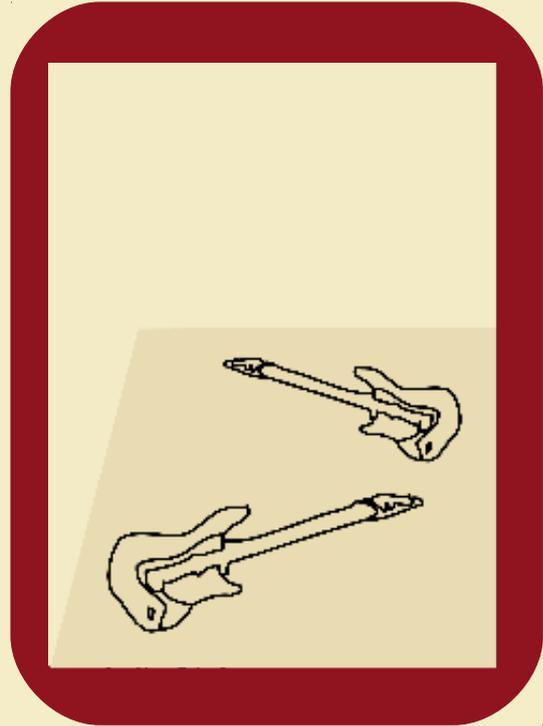
Tenemos diferentes recursos para representar las formas y la elección de uno u otro dependerá unas veces de nuestro propio gusto, y otras del mensaje que queramos comunicar.

Los recursos básicos son:

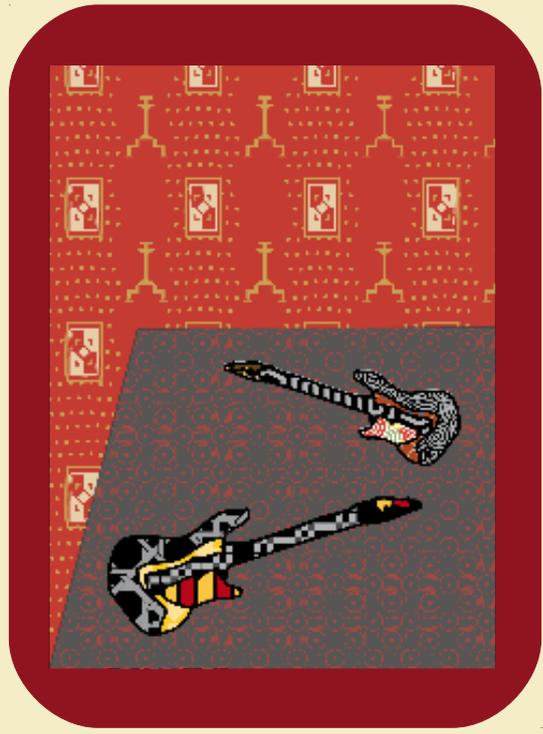
- Silueta.** Es la representación de una forma mediante un solo color.
- Contorno.** Es la línea que bordea el perfil de una figura. En el mundo real las formas no tienen contorno, por ello al elegir este recurso nos alejamos de una representación fiel a la realidad.
- Dintorno.** Llamamos dintorno a todas las líneas, los colores y las texturas que configuran la superficie de una forma. Se elige este recurso cuando se quieren describir formas detalladamente, destacando el interior de la figura con respecto a su perfil.

Silueta

Contorno

Dintorno

5. Organización y estructuras.

1. Las formas bidimensionales: toda forma bidimensional se desarrolla en dos direcciones, y aunque su apariencia pueda dar lugar a efectos contrarios, carece de profundidad. La forma bidimensional por excelencia es el plano.

Estructuras: Es como se distribuyen y ordenan las diferentes partes.

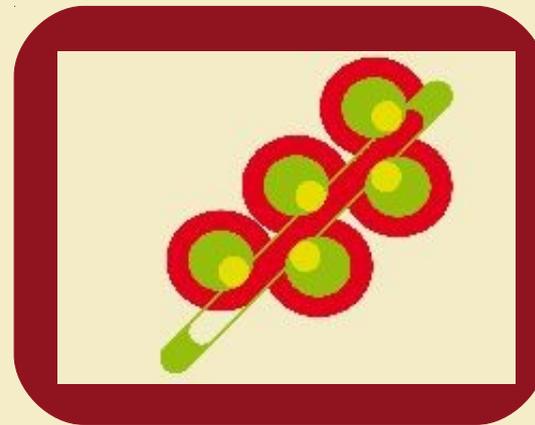
Puede interpretarse de dos maneras:

- Como característica interna de cada forma.
- Como relaciones entre ellas dentro de un conjunto mayor.

Individualmente, las formas bidimensionales pueden ser **abiertas y cerradas**, según se distingan del fondo por un contorno o se expandan por él.

Abiertas

Cerradas

Relaciones: Las relaciones de las formas están condicionadas por las posiciones propia y por la que mantienen unas con otras formas. Estas pueden ser:

- De distanciamiento:** Cuando las formas están en el espacio sin tocarse
Su posición puede variar.
- De toque (contacto):** las formas ordenadas en el espacio se tocan sin perder su identidad y se pueden ordenar para generar entidades de mayor importancia.
- De superposición:** las formas ordenadas en el plano una sobre encima de la otra, Compartiendo el mismo espacio.
Transparencia. Una forma deja ver a otra a través de ella.
- De penetración:** las formas se relacionan introduciéndose una dentro de la otra pero sin perder su identidad como forma.
- De unión o fusión:** dos formas se unen fundiéndose en una sola, perdiendo cada una de ellas parte de su contorno y dando lugar a otra combinada de ambas partes.
- De sustracción:** cuando una de las formas elimina la parte en la que entre en contacto con la otra. Generando una zona vacía en la forma.

Relaciones:

Distanciamiento

Toque (contacto)

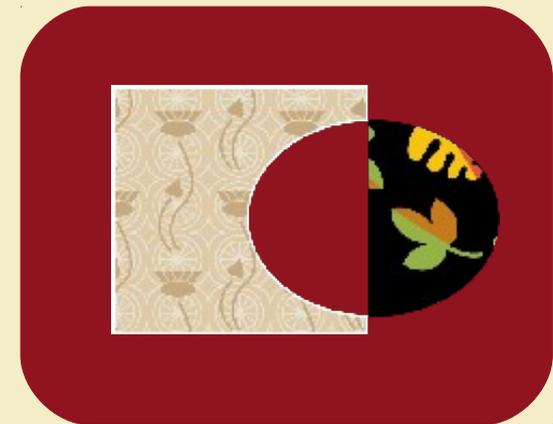
Superposición.

Penetración

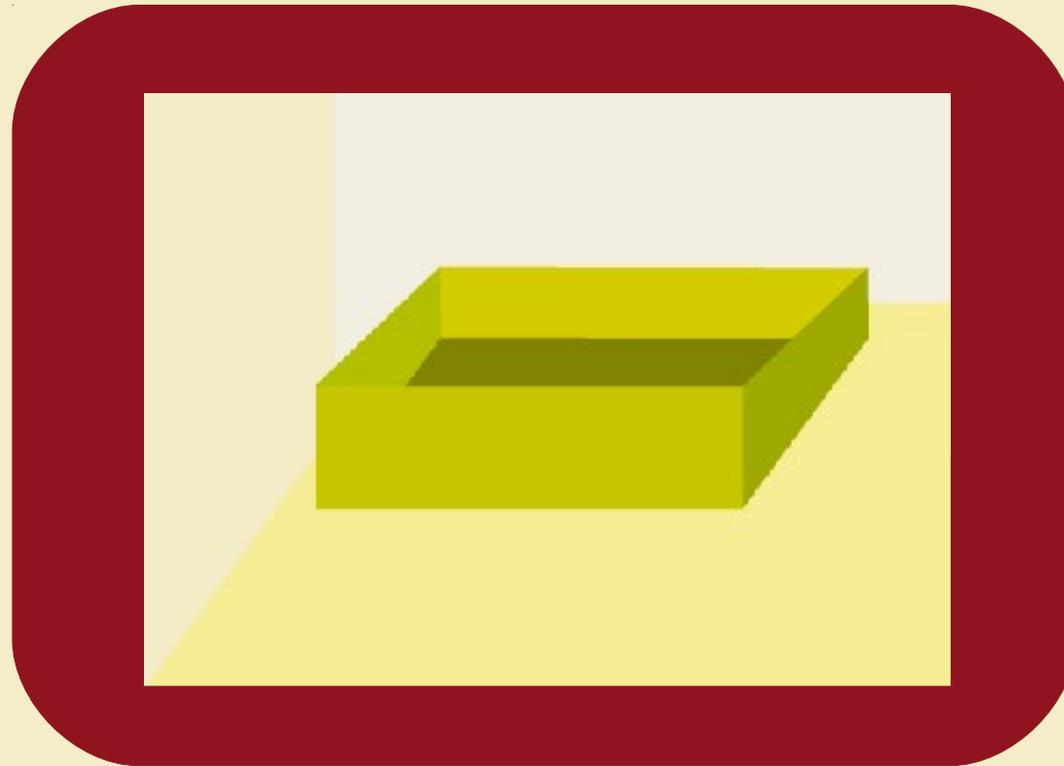

Unión o fusión

Sustracción

Configuradora de volumen: Las formas bidimensionales pueden adquirir diversas posiciones dando lugar a la apariencia visual de volumen. Estas posiciones serían aplicaciones de las relaciones que se acaban de comentar, y en gran medida se corresponderían con la disposición espacial y de orientación.

2. Las formas tridimensionales

Atributos formales

Las formas tridimensionales se desarrollan en el espacio, no ya en el plano, siendo ésta su primera y principal diferencia en el sentido perceptual, con relación a las planas. Se pueden observar desde varios puntos de vista.

El espectador se ve obligado a moverse en torno a las que tienen volumen para recoger toda la información que poseen.

El concepto de contorno, que en las formas bidimensionales es fijo, en éstas adquiere unas características absolutamente distintas, por ofrecer variadas apariencias.

Al igual que las anteriores, están dotadas de una estructura interna y de una determinada apariencia exterior, generada por su tamaño, material, color e iluminación.

Las formas tridimensionales, precisamente por serlo, es decir, por desarrollarse sobre las tres dimensiones, son capaces de adquirir un muy elevado grado de iconicidad.

Las formas volumétricas regulares se corresponden con los llamados **poliedros regulares**

- El tetraedro regular, con cuatro caras que son triángulos equiláteros
- El cubo o hexaedro, que tiene seis caras cuadradas.
- El octaedro regular, con ocho caras que son triángulos equiláteros.
- El dodecaedro regular, que tiene doce caras con forma pentagonal regular.
- El icosaedro regular, con veinte caras que son triángulos equiláteros.

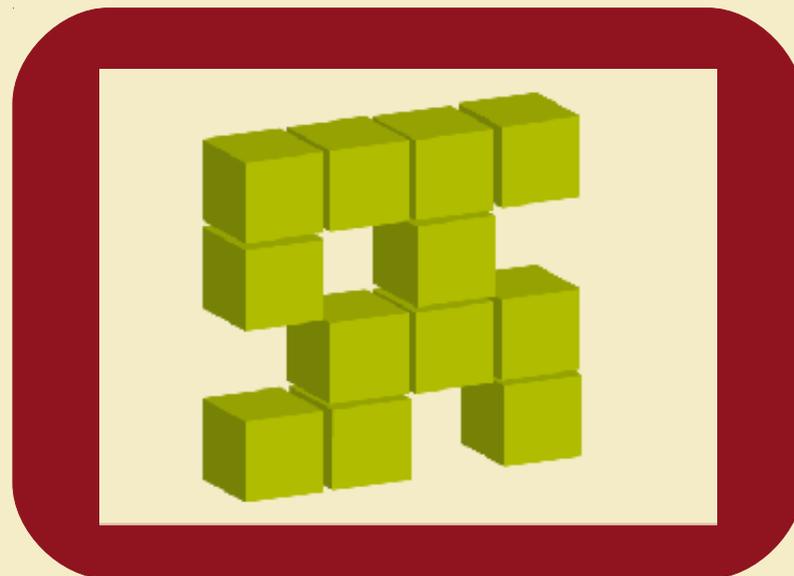
La esfera no es un poliedro regular, pero consta de las mismas características de éstos si se considera que su número de lados es infinito.

Estructuras

La combinación de formas tridimensionales tiene su ejemplo más utilizado y conocido en las estructuras modulares. Consisten en la disposición de los cuerpos geométricos sobre una red espacial, de manera que el conjunto adquiere una apariencia rítmica debido a la repetición de una de las partes (módulo).

Los montajes tridimensionales consisten en la creación de formas mediante la combinación espacial dando lugar a una unidad o todo.

Las formas tridimensionales en el arte corresponden a la escultura, instalaciones y a la arquitectura.

6. Expresividad de las formas.

Desde la infancia poseemos la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje visual. Éste va cambiando con la edad, las experiencias personales y el enriquecimiento cultural. La fantasía es una facultad que poseemos que nos permite modificar las imágenes de la realidad o bien inventar imágenes nuevas

Recursos expresivos

Además de la calidad del trazo, existen otros recursos expresivos que se utilizan en la composición de las formas para generar distintas sensaciones visuales.

Las formas geométricas producen una sensación visual de orden y serenidad.

Las formas cerradas también producen esa sensación, y si las combinamos la acentuamos.

Las formas orgánicas producen sensación de movimiento.

Las formas abiertas también producen esa sensación, y si las combinamos la acentuamos.

7. La proporción en las formas:

La proporción se puede definir como la relación de correspondencia entre las partes con un todo o entre dichas partes.

La proporción está ligada al concepto de correspondencia donde intervienen tanto las medidas y tamaños como las relaciones y comparaciones de las dimensiones.

Perceptualmente la buena proporción se identifica con la sencillez y la armonía.

Relaciones proporcionales:

- Igualdad: dos figuras son iguales cuando además de corresponder en forma lo hacen en tamaño.
- Simetría: dos figuras son simétricas cuando no cambia de tamaño sino su orientación.
- Semejanza: Dos figuras son semejantes cuando mantienen la forma (mismos ángulos) pero varía el tamaño.

Concepto de escala:

Es la relación entre la longitud de un segmento representado y la que éste tiene en la realidad.

Escala= Medidas del dibujo/Medidas de la realidad.

Clasificación:

- Escala Natural*: Cuando las medidas del dibujo son iguales que las de la realidad.
- Escala de reducción*: Cuando las medidas del dibujo son menores que las de la realidad.
- Escala de ampliación*: Cuando las medidas del dibujo son mayores que las de la realidad.

7.1 El módulo, las estructuras geométricas (redes y mallas).

Módulo

Es la figura básica que se representa en una estructura modular. Tiene la característica de adaptarse para formar un conjunto mayor llamado *Supermódulo*.

Movimientos del módulo: Giro.

Desplazamiento.

Las estructuras geométricas

La disposición de los módulos en el conjunto de la obra está sujeta a un esqueleto estructural de tipo geométrico. Las estructuras modulares se encuentran con bastante frecuencia en la naturaleza.

Redes y mallas

Es el soporte que ordenan las formas modulares ordenando el espacio compositivo bien sea bidimensional o tridimensional. Está construido mediante una estructura geométrica que en el plano se denomina *RED*. Las redes formadas por polígonos y en cuya disposición no dejan huecos sin cubrir son llamadas *MALLAS*.

Clasificación:

- Simples: Están formadas por la representación de una sola figura o polígono.
- Compuestas: Cuando están formadas por la representación de varias figuras no polígonos.

7.2 El cuerpo humano la proporción.

a) Representación del cuerpo humano

La representación de la figura humana ha sido el tema más tratado a lo largo de la historia. Desde los orígenes el hombre ha tenido una necesidad imperiosa de establecer unos ideales o cánones de representación de la figura humana que han ido variando según los diferentes períodos históricos. Esto evidencia el carácter simbólico que los definen. Aunque el término de canon deriva del griego (Kanon, que quiere decir regla o precepto, siendo su aceptación más habitual en el arte haciendo referencia a las proporciones de un cuerpo humano ideal).

Fueron **los griegos** los que establecieron el primer canon universal de percepción basado en un sistema de medidas partiendo de los estudios egipcios quienes ya concibieron la idea de dividir el cuerpo humano en partes iguales con un fin práctico: poder repartir el trabajo entre varios escultores. Entre los artistas griegos el concepto del canon fue uno de los más importantes que se plantearon en el momento de la representación del cuerpo humano.

Así Policleto escribe un tratado desarrollando su idea y canon que él aplicó en su obra *Dorifono, Diadumeno*. Posteriormente Lisipo propondría un canon del cuerpo más alargado con una altura igual a ocho cabezas, obras como *Apoxiomenos*. Este canon de Lisipo fue aplicado por los artistas **romanos**.

En la **Edad Media** el ideal de belleza que se presenta estaba fuertemente influenciado por las invasiones bárbaras siendo representada mediante ninfas y caballeros.

Existe una declaración que realizó **Vitruvio** al principio de su tercer libro, en el que se propone dar las reglas para los edificios sagrados, declara que estos edificios deben tener la proporción del hombre.

Alberto y Leonardo (renacimiento), insatisfechos con las teorías ideales de la belleza del cuerpo, quisieron basar sus teorías de proporción en una atenta observación de la naturaleza. Leonardo en su dibujo *El hombre vitruviano* realiza dos ligeras modificaciones con respecto a Vitruvio. Con el fin de inscribir la figura en un círculo la figura debería extender la piernas de forma que quedase un catorceavo más baja que con los pies juntos.

En el **Barroco** se impone como primer principio el realismo, la inspiración directa en la naturaleza como base y fundamento de la creación artística de ahí la importancia de la luz.

En el **Neoclasicismo** se retoman los modelos de la Antigüedad que sirven de inspiración a los artistas, como ocurrió en el Renacimiento. De este se diferencia por la clara relación con los conocimientos del Barroco.

Los estudios científicos que se desarrollan en la **segunda mitad del siglo XIX** van a influir en el arte contemporáneo al reconocerse las formas de la ciencia y la tecnología como emblemas de contemporaneidad.

En el **siglo XX** para las vanguardias artísticas el estudio del cuerpo se convierte en pura metodología para acceder a otra realidad, una realidad abstracta. A partir de este momento se concederá primacía absoluta a la forma pero no a la forma mimética, sino a otra nueva, analítica o simbólica.

La propuesta de **Le Corbusier** no fue un hecho aislado, coincidía con otras aportaciones de una buena parte de las vanguardias artísticas del primer tercio de siglo que fructificaron en los métodos pedagógicos de la Bauhaus.

Le Corbusier escribió varios libros en los que expuso sus ideas en forma complementaria a sus propios proyectos. Con el *Modulor* Le Corbusier retomó el antiguo ideal de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre (pasando a ser el cuerpo humano como módulo de medidas). El libro se publicó en 1950 y, tras el éxito obtenido, le siguió el *Modulor 2* en 1955. En este último las medidas se adaptan al tipo latino (aprox. 1.72 metros de estatura) mientras que el anterior se basaba en el tipo sajón (1.82 m).

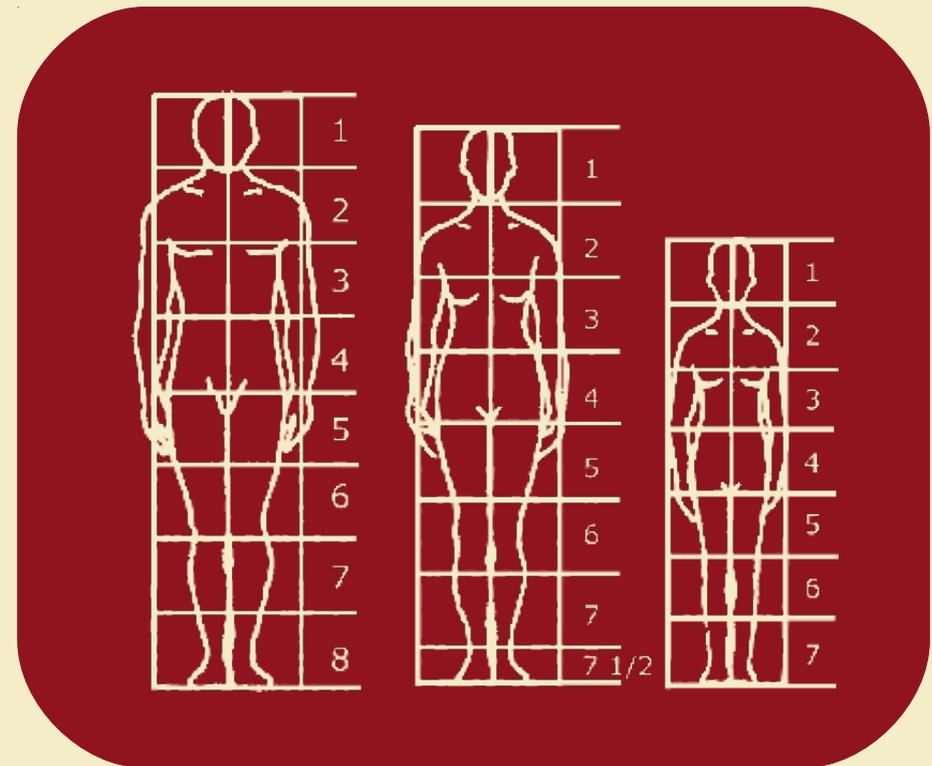
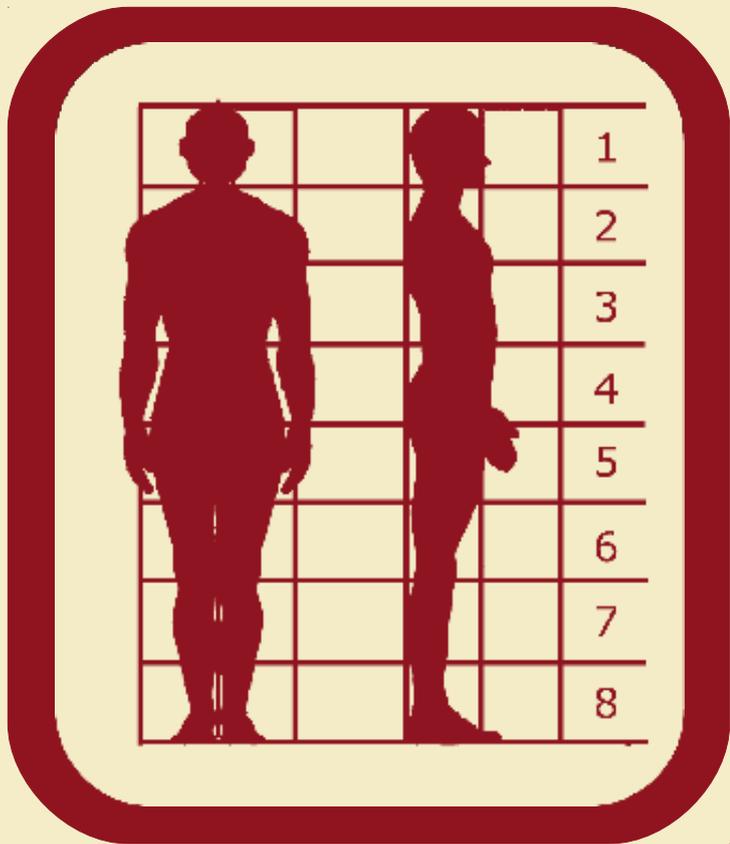
b) Análisis y aplicación del canon de proporciones

Leonardo da Vinci, plantea su canon como el conjunto de proporciones ideales de la figura humana y sus reglas de composición, basados en los estudios de los artistas egipcios y griegos. El canon representa en escultura y en pintura lo que el módulo en arquitectura.

Existen tres canons para determinar las proporciones de la figura humana:

- Un canon de siete cabezas = figura común
- Un canon de ocho cabezas = figura ideal
- Un canon de ocho cabezas y media = figura heroica

Proporciones de la figura humana:

Hombre

Mujer

Niño

C) Equilibrio y movimiento

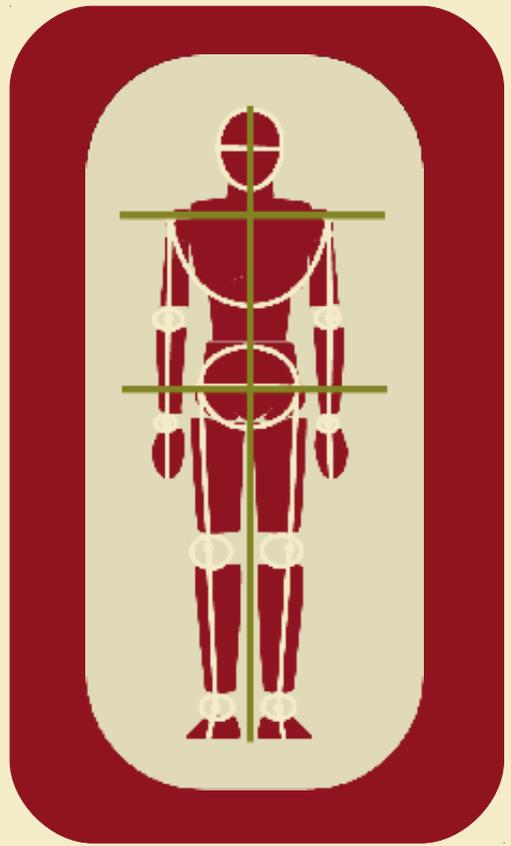
El centro de gravedad es el punto en el que todas las fuerzas y pesos del cuerpo se compensan manteniendo su equilibrio. Está situado en la zona pelviana.

Ejes que intervienen en el movimiento del cuerpo:

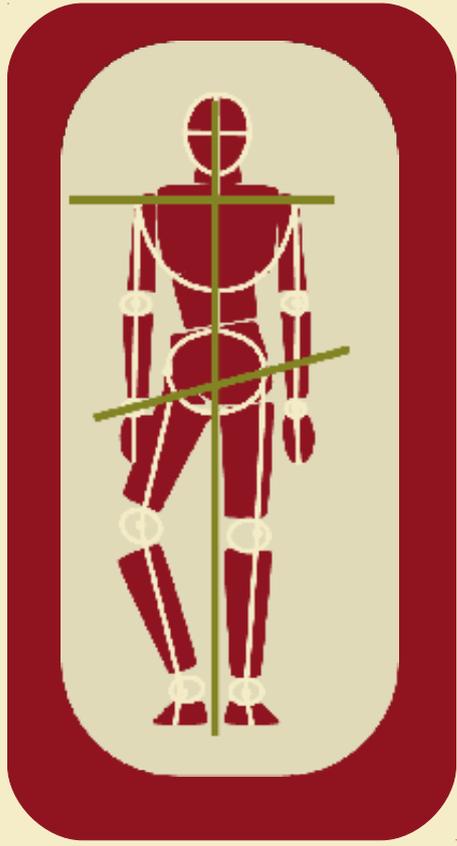
- Eje vertical: pasa por la columna vertebral y va desde la cabeza hasta el suelo.
- 2 ejes horizontales: Estos pasan uno por la clavícula y otro por la pelvis.

Una figura está en equilibrio cuando el eje vertical pasa por el centro del cuerpo y coincide con el eje de simetría. Se mantiene en equilibrio siempre que no se separe del centro de gravedad la masa de mayor peso.

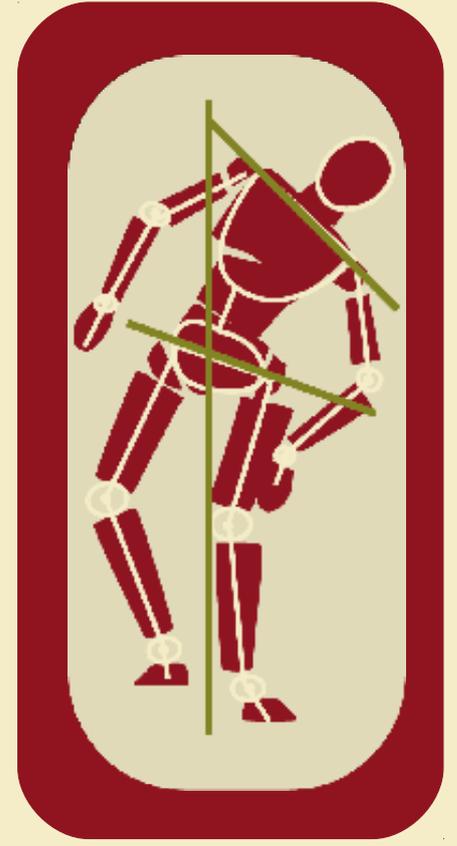
Una figura está en movimiento cuando mantiene el equilibrio gracias a los mecanismos de compensación de las distintas partes del cuerpo.

Esquema de los tres ejes

Equilibrio

Movimiento

d) Encaje

Encaje : Se llama encaje a unas líneas que sirven para marcar las proporciones de un dibujo. Cualquier forma de un objeto, sea plano o corpóreo, puede considerarse encerrada dentro de una figura geométrica regular o irregular de acorde con la forma que tiene, o bien combinaciones de varias formas simples. Casi todas las formas pueden representarse de este modo. La figura geométrica que envuelve al objeto actúa como una caja, de donde viene el nombre "encajar".

El primer paso que tenemos que dar a la hora de comenzar un dibujo es realizar un esquema. Éste funcionará como el esqueleto, aquí decidiremos donde están situados los puntos de apoyo.

El segundo paso consistiría en situar el esquema, tomar las unidades de medida (proporción) e ir dando forma al dibujo sin olvidar que tendremos que ir de lo más general a lo más particular.

Podemos afirmar que el encaje es el proceso por el que, basándonos en el esquema, iremos dando forma a la figura.

Webquest

Las formas: Análisis de las formas

<https://sites.google.com/site/lasformas analisis de las formas/>

Bibliografía

Aumont, Jacques: *La imagen*, Paidós, Barcelona 1992.

Clark, K.: *El desnudo en el arte*, Ed. Alianza forma, Madrid 2000.

De Micheli, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Madrid 1998.

Gombrich, E. H.: *La historia del arte*, Debate, Madrid 1997.

Marce i Puig: *Teoría y análisis de las imágenes*, Ediciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1983.

Molina, J.J.: *Lecciones de dibujo*, Ed. Cátedra, Madrid 1995.

Panofsky, E.: *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets editores, Barcelona 1983.

Enciclopedia Historia Universal del Arte, Ed Espasa 2000.

Enciclopedia Summa Artis historia general del arte, Ed. Espasa 2004.

Enciclopedia Historia del arte, Ed. Salvat 2006.

Enciclopedia Historia general del arte. Ed, Alianza forma 2000.