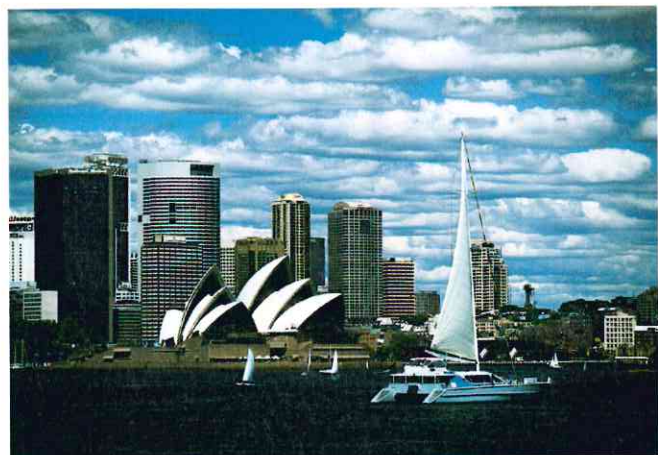

La forma se puede definir como la apariencia externa de los cuerpos, ya sean objetos, animales, edificios o seres humanos. Cada forma queda determinada por diferentes cualidades que la distinguen de otras: el color, la textura, el tamaño y la estructura.

Ya has estudiado el color y la textura, veamos en qué consisten el tamaño y la estructura.

- ◆ El **tamaño** de una forma se refiere a su dimensión. Para determinar si una forma es grande, mediana o pequeña, comparamos su tamaño con el de las formas que tiene alrededor y también con el de una persona.

El tamaño de este libro se sabe cuando se ve en las manos de un lector.

- ◆ La **estructura** o configuración de una forma se refiere a la organización o disposición de las partes que la componen y que le dan su peculiar aspecto.

Las formas que ves en esta fotografía tienen diferente estructura: algunas son alargadas y sus bordes rectangulares, y otras achatadas y redondeadas.

Clases de formas según su origen

Según su origen las formas se clasifican en:

- ◆ **Naturales:** son las que provienen de la propia naturaleza; por ejemplo las flores, las nubes, las figuras de animales y las de seres humanos.
- ◆ **Artificiales:** son las que han sido construidas por el ser humano; por ejemplo, una lámpara, un dibujo abstracto o el diseño de un traje.

En esta fotografía puedes ver como formas artificiales la balanza, los cajones contenedores, el edificio del fondo, etc., y como formas naturales las frutas.

Clases de formas según su estructura

Atendiendo a su estructura las formas pueden clasificarse en:

- ◆ **Geométricas:** son las que se organizan a partir de un orden matemático. Por ejemplo un cuadrado o las celdas hexagonales de una colmena.
- ◆ **Orgánicas:** tienen un perfil y una superficie interior irregulares. Pueden ser naturales, como los árboles, o artificiales como el diseño para una tela.

El dibujo que forma la piel de la cebra se puede considerar una forma orgánica.

Otra clasificación según su estructura diferencia entre:

- ◆ **Planas:** tienen dos dimensiones, como las hojas de papel.
- ◆ **Volumétricas:** tienen tres dimensiones, por ejemplo una pelota.

En esta composición de formas geométricas se observan formas planas a la izquierda y formas volumétricas a la derecha.

Actividades

VAS A NECESITAR

- Papel y bolígrafo

1. DESCRIBIR ADECUADAMENTE LAS FORMAS

Observa bien este cuadro de Cézanne y describe qué tipos de formas aparecen.

Paul Cézanne: Manzanas y naranjas, 1895-1900

Las formas se pueden representar empleando diferentes recursos y la elección de uno u otro dependerá unas veces de nuestro propio gusto, y otras del mensaje que queramos comunicar. Los recursos básicos de la expresión plástica son: la silueta, el contorno y el dintorno.

Silueta

La silueta es la representación de una forma mediante un solo color. Se utilizan siluetas para destacar lo esencial de una forma, o para imitar un efecto de contraluz.

Henri Matisse: *La cabellera*, 1952.

Matisse, en su última etapa artística, realizó numerosas obras combinando figuras humanas y formas abstractas recortadas de cartulinas de colores, logrando una gran expresividad.

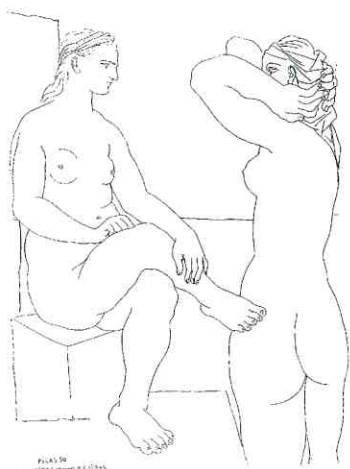
Observa esta fotografía a contraluz. Comprueba cómo se ha conseguido siluetear las figuras de los niños, destacando estas del fondo iluminado por el sol.

Shoji Hueda: *Contraluz*, 1960.

Contorno

El 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. Generalmente se utilizan contornos para dibujar formas sin detalles, y para lograr un efecto visual de simplicidad y claridad.

Pablo Picasso: *Dos desnudos*, 1934.

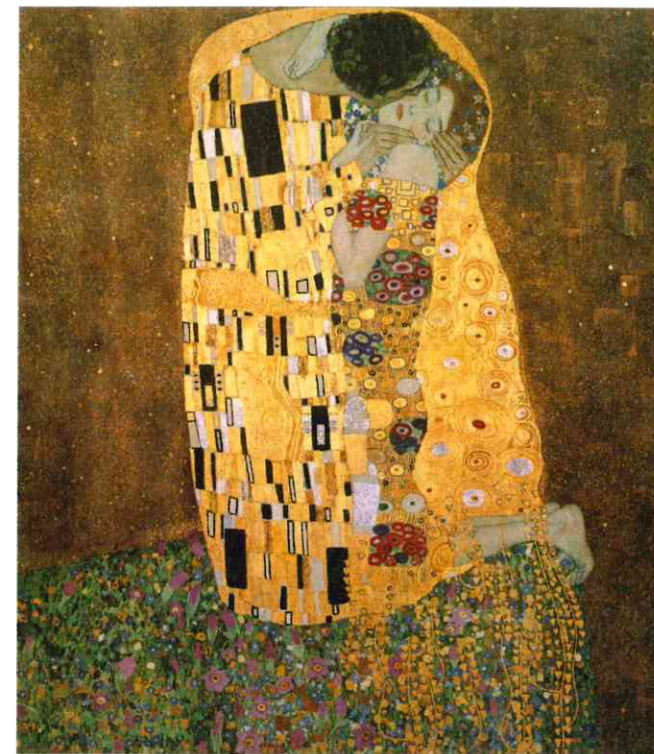
Pablo Picasso: *Mujer sentada en un sillón rojo*, 1931.

En estas obras Picasso representó las figuras utilizando los contornos como medio de representación. Observa que en la primera de ellas el contorno es el protagonista del dibujo y sin embargo, en la segunda actúa solo como apoyo visual de las formas silueteadas.

En esta pintura Klimt trabajó el dintorno de las figuras combinando pequeños dibujos, geométricos y orgánicos, produciendo así un efecto visual muy decorativo.

Gustav Klimt: *El beso*, 1907-1908.

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.

Actividades

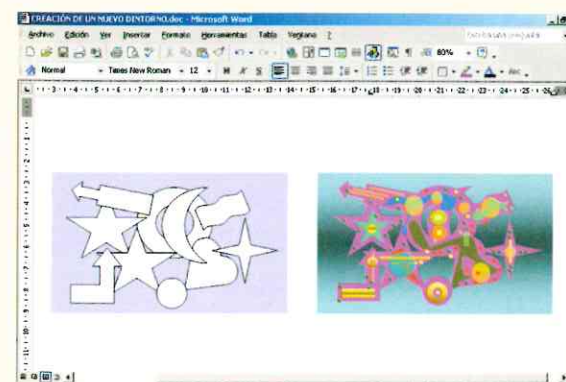
VAS A NECESITAR

- Lápices de colores
- Cartulinas de colores
- Papel vegetal
- Pegamento y tijeras
- Papel carbón
- Procesador de textos

2. COMPOSICIÓN CON SILUETAS DE DISTINTO TAMAÑO

Realiza una composición utilizando siluetas de animales, personas o figuras que te gusten.

1. Calca en papel vegetal las formas que hayas elegido.
2. Si dibujas líneas en paralelo a las del contorno de las figuras conseguirás aumentar o disminuir su tamaño.
3. Pásalas a cartulinas de colores, utilizando papel carbón.
4. Recorta las siluetas y forma con ellas una composición libre pegándolas sobre una cartulina de color.

3. CREACIÓN DE UN NUEVO DINTORNO

Utilizando un procesador de textos como OpenOffice Writer o Word construye un dintorno libre partiendo del dibujo del contorno de una figura inicial.

1. Combina varias autoformas de forma similar al ejemplo.
2. Elimina las líneas de contorno de las figuras y rellena con un solo color el interior de éstas para crear un efecto de silueta.
3. Realiza un dintorno creativo superponiendo nuevas líneas, figuras y colores.

Antes de comenzar un dibujo en el que aparecen una o más formas, hay que tener en cuenta el aspecto visual que queremos destacar. No es lo mismo representar un conjunto de nubes blancas y recortadas, adecuadas para una viñeta de cómic, que solucionarlas a base de sombras, con ligeros cambios de tonalidad y sin bordes definidos, como las solemos ver en la realidad.

Formas cerradas

Las formas cerradas tienen bordes definidos, por ello se perciben fácilmente y se destacan de las formas situadas a su alrededor. Por tanto, las siluetas y las figuras dibujadas a base de contornos, que no dejan tramos sin trazo, pueden considerarse formas cerradas.

La cualidad visual más destacada de las formas cerradas es que simplifican el aspecto de las figuras y hacen centrar la vista sobre ellas.

Robert Delaunay: *Ritmo sin fin*, 1934.

Observa esta composición pictórica de Delaunay, en la que varias formas cerradas y simples se unen para crear una figura más compleja.

Claude Monet: *Ninfeas*, 1907.

Formas abiertas

Las formas abiertas son aquellas que rompen sus contornos dejando que los colores y las texturas de su interior se entremezclen con los de otras superficies.

Para representar formas abiertas es necesario mezclar los grafismos y los colores entre ellas de manera que no se perciba dónde terminan unas y dónde comienzan las otras.

La principal cualidad visual de las formas abiertas es que producen sensación de transparencia y ligereza, y se perciben con más dificultad que las formas cerradas.

En esta composición Monet retrata, utilizando formas abiertas, el agua, las flores y los enramados verdes del estanque de su jardín.

Actividades

VAS A NECESITAR

- Lápices de colores
- Papel de dibujo
- Témperas
- Pinceles
- Cartulinas de colores
- Papel de acuarela
- Rotuladores
- Esponja

4. CREAR SENSACIÓN DE MOVIMIENTO

En esta actividad vas a conseguir la sensación visual de movimiento a partir del siguiente procedimiento con formas abiertas:

1. Dibuja el contorno de tu mano con un lápiz de color, sin presionar demasiado el papel. Realiza la misma operación girando la mano tres o cuatro veces.
2. Rellena el interior de la figura con colores variados sin delimitar los perfiles de los dedos.
3. Marca con más intensidad algunos tramos de los contornos.

Joan Miró: *Personaje y luna*, 1950.

5. COMPOSICIÓN CON FORMAS ABIERTAS Y FORMAS CERRADAS

En esta pintura Miró ha trabajado el fondo de la composición mediante formas abiertas, y las figuras principales a base de siluetas y contornos cerrados.

Realiza un trabajo de las mismas características siguiendo este procedimiento:

1. Con una esponja impregnada de colores de témpera, pinta las formas abiertas del fondo.
2. Recorta figuras en cartulinas de colores y pégalas con cuidado sobre el fondo cuando la pintura se haya secado.
3. Para dibujar trazos a línea utiliza un rotulador.

Una manera de crear sensación de espacio tridimensional o de profundidad mediante formas consiste en emplear relaciones de posición, tamaño, color, etc. entre ellas. Si en una composición utilizamos todas estas relaciones conjuntamente aumentaremos el efecto visual de cercanía-lejanía.

Superposición

Si sobre un soporte plano dibujamos o pegamos formas que se tapan parcialmente estamos creando un efecto de espacio tridimensional.

En este dibujo las formas se relacionan para crear la sensación de espacio plano, es decir, parece que todas las formas están a la misma distancia del espectador.

En este segundo dibujo las formas se han superpuesto unas sobre otras para dar una sensación de profundidad.

Disminución del tamaño

Cuando sobre un soporte plano dibujamos o pegamos formas de distintos tamaños conseguimos crear un efecto de profundidad.

Observa estos dos dibujos. En el primero las formas están dispuestas en un mismo plano de lejanía y son iguales en tamaño. En el segundo dibujo, las mismas formas han cambiado su tamaño. Ahora, unas son más pequeñas que las otras. El efecto visual de profundidad está conseguido.

Contraste

Otra forma de crear sensación de profundidad consiste en utilizar adecuadamente los contrastes de color y de forma.

- ◆ **Contraste de color.** Los colores tienen la capacidad de crear sensación de cercanía y de lejanía. En general los tonos cálidos, como los amarillos, los naranjas o los rojos, parecen "acercarse más", y los fríos, como el azul o el verde producen sensación de lejanía.
- ◆ **Contraste de forma.** Las formas cerradas se perciben como más cercanas y las abiertas como más lejanas cuando se combinan ambas.

Por otro lado, las formas geométricas parecen más cercanas que las orgánicas cuando se encuentran ambas en una misma composición.

En esta composición los tonos cálidos atraen con más fuerza nuestra atención y este aspecto potencia la sensación visual de cercanía.

Observa cómo el efecto visual de cercanía se potencia al máximo si se emplean formas cerradas, geométricas y de colores cálidos.

Actividades

VAS A NECESITAR

- Lápices de colores - Papel de dibujo

6. VARIACIÓN DE LOS COLORES Y DE LAS FORMAS

Observa el dibujo propuesto como ejemplo.

Haz un dibujo relacionando formas abiertas y cerradas, orgánicas y geométricas, de diferentes colores, para crear una composición con efecto visual de profundidad.

Los artistas, según su gusto, e influidos por las tendencias estéticas de su época, crean estilos o maneras propias de representar las formas.

Básicamente se puede hablar de tres grandes grupos o estilos que engloban las diversas tendencias estilísticas: el realismo, la figuración y la abstracción.

Realismo

Cuando una imagen representa objetos o escenas cotidianas con una perfección casi fotográfica, decimos que tiene un estilo realista.

Observa la escena de trabajo de las hilanderas. El personaje que está situado a la izquierda acciona la rueca para hilar, por ello Velázquez, para dar mayor sensación de realismo, ha solucionado el movimiento circular con formas abiertas.

Diego Velázquez: *Las hilanderas*, 1657.

Figuración

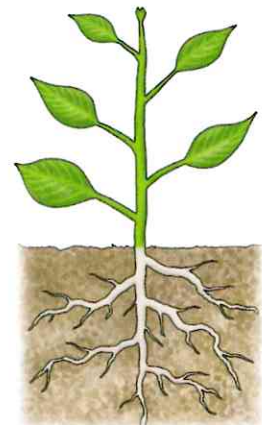
Cuando una imagen representa objetos o escenas con diferentes grados de iconicidad, es decir, de semejanza con las formas reales, siempre inferiores a los del estilo realista, decimos que tiene un estilo figurativo.

Dentro de este estilo las formas se pueden representar mediante:

- ◆ **Esquemmatización.** Consiste en simplificar al máximo las formas para comunicar con rapidez un mensaje visual.
- ◆ **Simplificación.** Consiste en reducir los elementos visuales para presentar solo lo esencial conservando las proporciones reales.
- ◆ **Deformación.** Su finalidad básica es alejarse de las proporciones reales estilizando o achatando las formas.

Esquemmatización

Simplificación

Rufino Tamayo: *Venus negra*, 1965.
Deformación.

Abstracción

Cuando las formas de una obra de arte no guardan ninguna relación con las que vemos cotidianamente nos encontramos ante una obra de estilo abstracto.

El arte abstracto, por tanto, no pretende representar seres u objetos concretos, sino formas y colores, a los que se les pueden dar diferentes significados.

En la expresión plástica podemos encontrar formas abstractas geométricas, orgánicas, o una combinación de ambas.

Esta pintura es una imagen abstracta. Los colores y las formas se deslizan suavemente, dando la sensación de ingravidez, es decir de que no pesan y son mecidas por el aire.

Wassily Kandinsky: *Óvalo rojo*, 1920.

VAS A NECESITAR

- Lápiz de grafito
- Lápices de colores
- Cartulinas de colores
- Pegamento
- Tijeras
- Papel de dibujo

Actividades

7. INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA

Observa esta reproducción pictórica de Lempicka. Está realizada en un estilo figurativo, pues ha variado los colores y simplificado las formas de la realidad. Interpreta la obra mediante recortes de cartulinas de colores o de revistas. ¿Qué sensación visual produce tu trabajo? ¿En qué estilo lo englobarías?

8. REPRESENTAR LA MÚSICA

Este dibujo ha sido realizado por un alumno mientras escuchaba una canción. Realiza tu propia interpretación de una canción que te guste. Escúchala varias veces y realiza varios dibujos preparatorios. ¿Con qué tipo de formas plasmarías el sentimiento que te produce la música?

Tamara de Lempicka:
Kizette en el balcón, 1927.