

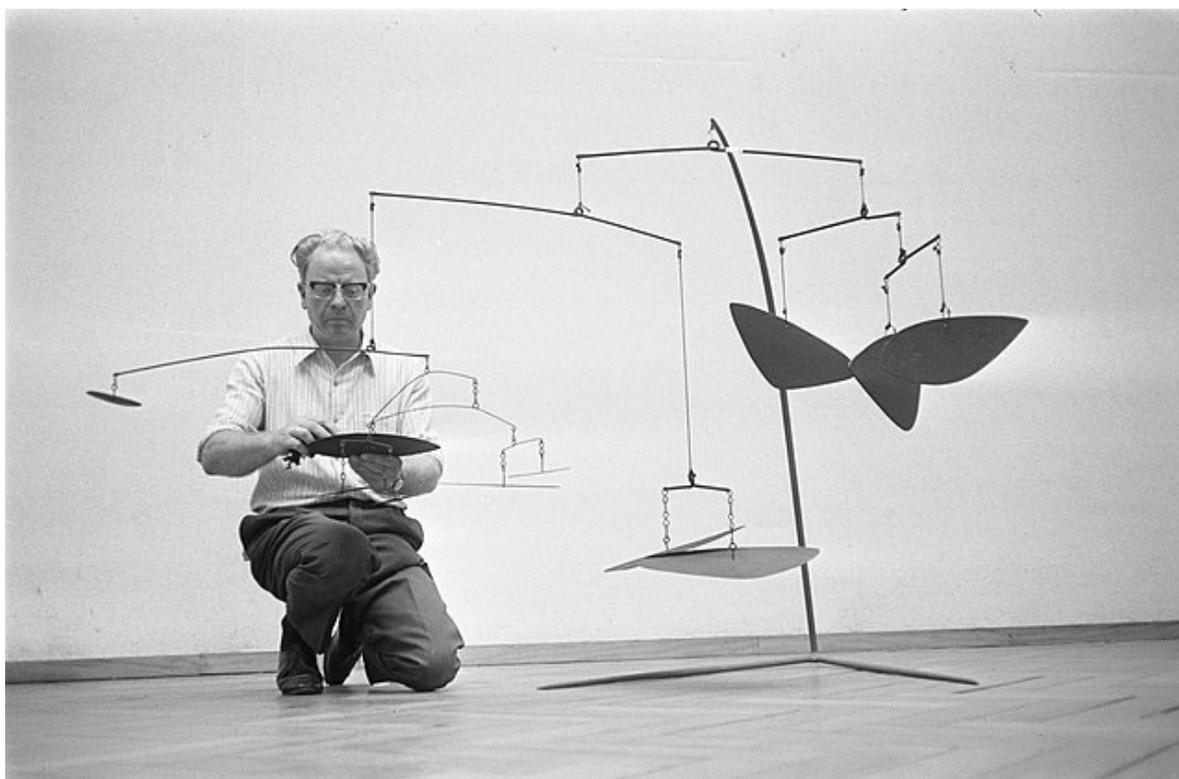
La composición en el espacio: Los elementos dinámicos y estáticos

Volumen

1.º Bachillerato

Contenidos

La composición en el espacio:
Los elementos dinámicos y estáticos

Alexander Calder trabajando en una de sus obras

Imagen de Eric Koch / Anefo en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Introducción

"Formas únicas de continuidad en el espacio" (1913) Escultura de Boccioni en el MoMA

Imagen de Sailko en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Este tema es continuación del tema anterior. Seguiremos profundizando en los elementos dinámicos y estáticos, incidiendo en nuevos conceptos como la huella-estela.-borrosidad, la definición, la luz, el ritmo y el movimiento real. Por su especial importancia en el quehacer compositivo escultórico, nos centraremos mas detenidamente en el estudio del ritmo en varios subapartados.

1. El Equilibrio y el desequilibrio

Importante

Definición

Si nos referimos a una escultura o edificio: el equilibrio es el estado de un volumen sometido a una serie de tensiones que se contrarrestan entre sí, sin caerse. Proporcionando estabilidad. Lo contrario es desequilibrio. Si nos referimos a las partes que componen una escultura o un edificio: es la proporción y armonía entre los elementos dispares que integran un conjunto. Un volumen puede encontrarse en equilibrio estático, dinámico, o en desequilibrio. Cuando percibimos equilibrio nos produce una agradable sensación de paz, el desequilibrio nos incomoda.

Equilibrio y desequilibrio

La Torre de Pisa siempre ha estado inclinada. Cuando la estaban construyendo, se torció. Si te fijas en la parte superior tiene cierta inclinación hacia el lado contrario, es porque el arquitecto que la terminó pensó que así sería más estable. Tiene 4° de inclinación, que parece poco, pero una vertical trazada desde arriba al suelo se separa 4 metros de la base.

En la foto de la derecha hemos enderezado la torre. ¿Cuál te parece más hermosa?

Mira la definición: "Cuando percibimos equilibrio nos produce una agradable sensación de paz, el desequilibrio nos incomoda".

Tú como creador puedes jugar con este factor. Puedes crear esculturas agradables y también incómodas.

Muchos artistas han observado estas sensaciones y las utilizan en sus obras, sobre todo como un elemento que produce dinamismo o sensación de movimiento.

La experiencia nos dice que lo vertical y horizontal pueden mantenerse en equilibrio y reposo, pero que lo inclinado puede caerse, es más inestable. Esta sensación de lo inclinado como algo inestable o como algo que da la sensación de inminente caída, es aprovechada por los artistas. De igual modo existen otros recursos que permiten insinuar movimiento en las esculturas y obras tridimensionales. En este apartado vas a poder observar los efectos del desequilibrio, y como conseguir que una escultura de la sensación de tener movimiento.

Reflexiona

Mondrian pertenecía a un movimiento llamado Neoplasticismo, en el que se ordenaban los espacios con líneas y colores. Mondrian trabajaba con horizontales, verticales y colores básicos, con el fin de plasmar la esencia más simple o fundamental de las cosas. Nunca aceptó las líneas diagonales. Doesburg, otro autor que pertenecía al grupo, introdujo en sus composiciones estas líneas diagonales, por lo que fue expulsado del grupo, ya que estas diagonales suponían no ajustarse a lo más esencial e implicaban un mayor dinamismo y movimiento, considerado por Mondrian anecdótico o no trascendental.

Obra de P. Mondrian

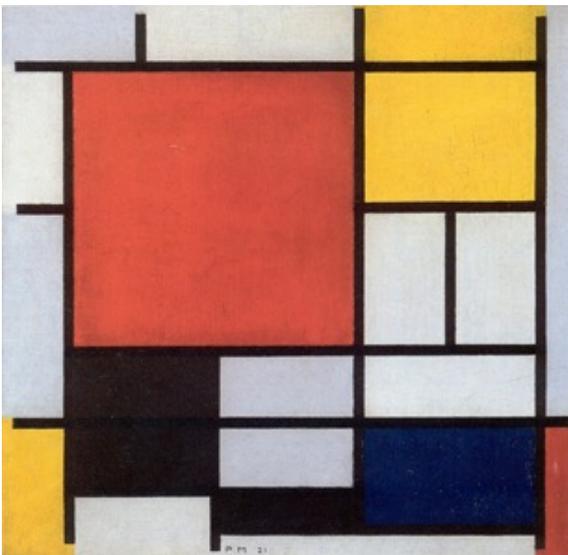

Imagen de [williamcromar](#) en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Obra de Theo van Doesburg

Imagen de msl.org.pl en [Wikimedia Commons](#). Dominio público

Asociamos lo inclinado a lo inestable, al movimiento y dinamismo.

En el tema 2 de la unidad 3 vimos las distintas clases de estructuras, y mencionamos distintos tipos de estructuras atendiendo al equilibrio, sería conveniente darle un vistazo para recordarlo, ya que este apartado está muy relacionado con el que hacemos referencia.

La posición que adopta un cuerpo tridimensional puede transmitirnos mayor o menor grado de sensación de movimiento. Asociamos movimiento a lo más inestable, ya que presuponemos que algo inestable se estará moviendo hasta que se caiga y por fin adopte una posición de reposo y no se mueva, pues asociamos el reposo a lo estático o a lo que no se mueve. De este modo dará sensación de reposo la posición vertical, y aún más la horizontal; por otro lado, nos dará sensación de desequilibrio y mayor movimiento lo inclinado. Estas sensaciones las utilizan los artistas, tanto en sus composiciones pictóricas como en obras tridimensionales.

Te ponemos como ejemplo algunas obras que recurren a lo inclinado para dar sensación de movimiento:

Imagen 1

En esta escultura predominan las formas inclinadas, el dinamismo y movimiento, y la inestabilidad.

Imagen de Taís Melillo en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 2

David Smith juega combinando las direcciones inclinadas con las verticales y horizontales.

Imagen de rocor en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 3

Escultura de Giacometti. Puedes observar como en la figura de la izquierda las direcciones son inclinadas, para transmitir sensación de movimiento; mientras, en las figuras de la derecha predomina la verticalidad, con ausencia de movimiento.

Imagen de Gino Roncaglia en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 4

Esculturas de Giacometti. Puedes observar como en la figura de la izquierda las direcciones son inclinadas, para transmitir sensación de movimiento; mientras, en las figuras de la derecha predomina la verticalidad, con ausencia de movimiento.

Imagen de rocor en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 5

Escultura de guerrero. La inclinación de sus formas rompen la verticalidad y dan movimiento a la figura.

Imagen de JR P en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 6

Mercurio, de Giambologna, 1564.

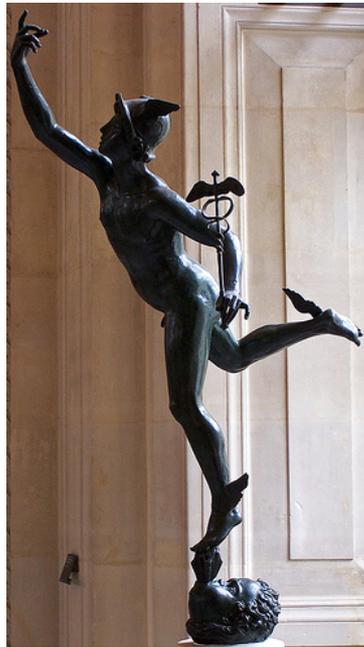

Imagen de Sebastià Giralt en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Algunos artistas emplean varios recursos a la vez para sugerir movimiento. En esta obra impresionante, El Rapto de las Sabinas, Bernini utiliza además de romper las direcciones verticales con la inclinación de las figuras, las formas curvas, tanto en la anatomía naturalista como en el conjunto de la composición, donde fuerza al espectador a seguir un recorrido visual en forma helicoidal ascendente:

Rapto de las Sabinas, de Bernini

Imagen de Sílvia Darnis en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

1.1. Equilibrio dinámico

Importante

Su resultado es la permanencia e invariabilidad de la composición, basada en la ley de la compensación de masas (vista en el tema 1 de esta unidad). Podemos distinguir:

1. Jerarquización de las partes.
 2. La naturaleza de los elementos.
 3. El contraste lumínico y cromático.
-

La ley de la palanca dice que para soportar un peso grande se requiere que la palanca sea más larga, es lo mismo que la ley de compensación de masas, solo que en vez de hablar de peso real, hablamos de peso visual. Esta realidad se convierte en una sensación perceptiva que hace que en una composición grande, dos pesos diferentes se pueden compensar si están convenientemente situados.

Jerarquización de las partes

Monumento a los descubrimientos, Lisboa

Imagen de _iBaNe_ en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Vamos a distinguir dos partes fundamentales en esta escultura:

- Por un lado las figuras y base que las sustenta, tienen mucho movimiento y forman una diagonal por lo tanto está desequilibrada.
- Por otro la parte superior rectangular y las curvas que forman las velas. Muy grandes de tamaño, y vacías de contenido.

Las figuras humanas que están ascendiendo por la rampa provocan una sensación de llamada importante por la cantidad de contraste lumínico que provoca contraste y sensación de relieve, el componente significativo que tiene también es muy amplio, pues nos podemos detener en las distintas figuras y ver qué están haciendo. La cantidad de líneas (líneas de tensión) y puntos (acentos) que se forman es muy grande en comparación con la otra parte. Esta es la parte más importante de la escultura.

Así la parte más grande de la pieza retiene menos contraste lumínico, y menos interés significativo. De tal manera que la podemos ver de un vistazo.

Las dos partes se compensan por este motivo. Se crea un equilibrio dinámico.

La naturaleza de los elementos

La primera escultura, titulada "punto de vista" es de Alberto Giacometti. No nos extraña visualmente el equilibrio de esta pieza por los materiales de que está realizada. Sabemos, mental y subconscientemente que la madera tiene poco peso, por lo que las piezas metálicas que agarran la base con las dos partes flotantes son de mucho mayor peso visual, y componen el equilibrio. Este no es el único argumento que usa Giacometti, también hay otros como la colocación de ambas piezas en la base, desplazadas hacia un lado provocando equilibrio como si se tratase de una palanca.

La segunda escultura es de Julio González, y apreciamos su equilibrio por la naturaleza del metal. Sabemos que la base que el artista ha creado, por su rigidez aporta equilibrio. El metal y nuestra percepción van unidos.

Imagen 1

Imagen de juancharro en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 2

Imagen de juancharro en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Contraste cromático

En la escultura Jean Dubuffet consigue el equilibrio por medio del uso del color. Fíjate como la base no está coloreada, aporta solidez y agarre visual, las partes rayadas aumentan la sensación de curvatura, y los colores producen sensación de espacio interior. Si la pintura seguramente la escultura estaría desequilibrada.

¿Cómo habrá creado Dubuffet esta escultura?, seguro que hizo muchos pequeños modelos para llegar a construir este tan grande.

El Centro Niemayer de Avilés en Asturias, el arquitecto Oscar Niemayer utiliza el color para componer y equilibrar el conjunto de los edificios. Usa colores primarios como Dubuffet.

Escultura de Dubuffet

Imagen de Wally Gobetz en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Centro Niemayer de Aviles en Asturias

Imagen de Carmen Alonso Suarez en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

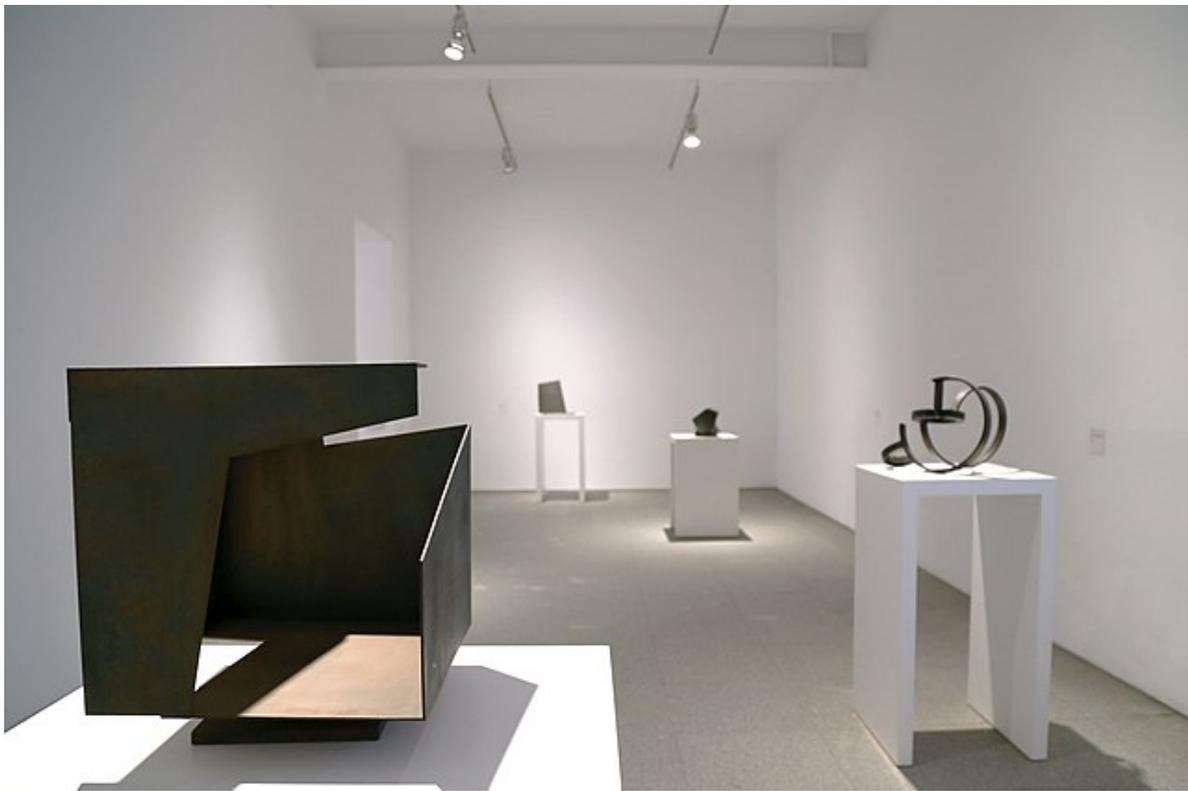
Contraste lumínico

Las esculturas de Jorge Oteiza son monocromáticas. El equilibrio no lo proporciona su forma, al menos en las dos de las fotos.

En la caja (izquierda), fíjate como la luz interviene como elemento compositivo, aumentando la sensación de peso de su base, y de las aristas superiores. Se titula "Caja vacía".

En la curva (derecha) la sombra adquiere casi la misma categoría que la propia escultura, es como una base que la sustenta y la hace estable. Se titula "Desocupación de la esfera".

Ambas están en el Museo Reina Sofía de Madrid. Jorge Oteiza juega en sus esculturas con la luz y la sombra, creando un equilibrio dinámico.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Imagen de Jeremy AA Caballero en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Museo de Arte Weisman de Minesotta, de Frank Gehry. Es el mismo autor del Museo Guggenheim de Bilbao. Juega con la luz, el movimiento del sol a lo largo del día ilumina los distintos planos provocando una sensación de cambio de aspecto de manera natural.

La segunda foto es un detalle de otro museo, en Japón. El arquitecto es Tadao Ando, juega con la luz y la sombra de la misma manera que hace Oteiza en su caja.

Frank Gehry

Weisman Art Museum

Imagen de Mulad en [Wikimedia Commons](#). [Dominio público](#)

Tadao Ando

Imagen de Rory Hyde en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

1.2. Funciones del desequilibrio

El desequilibrio tiene su función. En el Jardín de Bomarzo, que los italianos llaman parque de los monstruos, los mejores escultores y arquitectos del final del Renacimiento construyeron un jardín con la intención de atemorizar a los visitantes. En él hicieron esculturas terroríficas. Entre ellas está este edificio completamente desequilibrado para provocar extrañas sensaciones. Cuando Dalí vio un álbum de fotos de este jardín escribió que todo su mundo de lo surrealista había sido inventado antes.

Imagen de fluido & franz en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

No solo para crear sensaciones desagradables en el espectador se usa el desequilibrio, también para crear una sensación de movimiento extremo. En la foto el edificio "Dancing house" de Praga.

Imagen de ma world peace en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

La escultora Magdalena Abramovich creó la escultura "Abakan grande negro", del Centro Pompidou de París. Ella cuenta como recogió viejas amarras de barcos en las orillas del Vístula y tejió este enorme saco. En un artículo de prensa la autora dice: " *intenté que su forma fuera espesa e irregular, podía verla solo en mi imaginación, porque la veía terminada en conjunto, en salas de exposiciones. Monumental, fuerte, flexible y erótica. Protestando contra la norma preestablecida de las esculturas*". (Traducción libre del francés). Es puro desequilibrio. Cuando la ves en directo te puede parecer fea, pero te llama la atención pues nunca has visto algo igual, después reparas en su textura y en el trabajo que significa, así en como está suspendida por unos cables finos que la hacen flotar en el aire. Sin duda muy interesante.

Imagen de juancharro en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Importante

El verdadero problema del desequilibrio es cuando surge sin pretenderlo.

Muchas veces cuando intentamos hacer un retrato de alguna persona, ya sea dibujado o modelado, no nos queda bien. Es muy difícil, pues un rostro ha de ser simétrico para parecer equilibrado, pero realmente una cabeza no es simétrica. Cuando hagamos un ejercicio de este tipo tenemos que tener en cuenta el equilibrio, no tiene que ser simétrico, pero si debe existir de un modo dinámico, por compensación de masas.

Imagen de Antonio Marín Segovia en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Fíjate en esta cabeza románica. Parece el retrato de una persona fea. Está desequilibrada, tiene un ojo más grande que el otro, y las pupilas desplazadas de lo que sería la simetría. Los escultores románicos muchas veces no eran muy expertos, y en detalles pequeños situados en lugares recónditos de los edificios encontramos obras no muy bien realizadas. Este es uno de

los remates situados debajo de la cornisa de una puerta de una catedral a unos ocho metros del suelo, es difícil de ver si no usas un teleobjetivo.

En realidad, siempre se pueden encontrar muchas esculturas con mala factura, desequilibradas por error, mucho más visibles que esta. Hemos querido poner este ejemplo pues al ser muy antiguo, no molestamos a nadie.

Curiosidad

Para que compruebes que un rostro no es simétrico, hemos tomado un retrato bastante frontal de un famoso actor. En la imagen 2 hemos trazado el eje de simetría que pasa por el centro de la nariz y por medio de la boca. En la foto 3 hemos cogido el lado izquierdo de la cara y lo hemos duplicado y colocado al otro lado del eje, de manera que este tercer rostro está conformado con dos partes izquierdas de la cara, es completamente simétrico, y resulta extraño.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

1.3. Equilibrio estático. La quietud.

Importante

Entendemos por equilibrio estático la sensación de reposo de una escultura o un edificio.

Se trata del asentamiento, la horizontalidad, el sometimiento a la fuerza de la gravedad. Un cubo es muy estático, mientras que una esfera es mucho más móvil. Cuanto más horizontal es el objeto más sensación de equilibrio estático nos proporciona, si tiene mucha altura con respecto a la base, como pasa con los rascacielos, la sensación de equilibrio estático disminuye.

Lo estático también es hermoso, y transmite al espectador sensaciones de tranquilidad.

Hay cuatro formas fundamentales de transmitir equilibrio:

1. La ortogonalidad
2. La simetría
3. La repetición de elementos y
4. La modulación del espacio en unidades regulares

La simetría la hemos tratado en el Tema 1 de esta unidad, y la repetición de elementos y la modulación están muy relacionadas con el ritmo compositivo, como concepto estructural, y vamos a tratarlas con más detenimiento en el tema 3 de esta unidad.

La ortogonalidad

Un edificio o escultura es ortogonal cuando se fundamenta en lo vertical y lo horizontal, por disponer sus direcciones perpendiculares. Los objetos con forma de cubo, prisma o pirámide ofrecen mucha sensación de equilibrio. Si su base es muy pequeña con respecto a su altura esta sensación disminuye.

Cuando vemos las Cariátides aisladas en un museo, nos pueden parecer esculturas con cierta movilidad, sus cuerpos están un poco curvados y su posición es natural y flexible.

Cuando las vemos en su posición verdadera, haciendo la función de columnas, todas alineadas, y formando líneas perpendiculares con el suelo que las sustenta y con el techo que ellas mismas soportan dan sensación de equilibrio. Esto se debe fundamentalmente a que conforman un ortoedro, una caja.

Imagen de hermenpaca en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de fernandicoblaya en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Los poliedros en general producen una gran sensación de equilibrio. La pirámide precolombina proporciona una gran sensación de estabilidad.

Lo mismo sucede con la estación del Punto del Milenio en Birmingham, sobre todo con el edificio más antiguo que se acerca más a la forma cúbica. Un cubo no se mueve, queda parado, como un dado cuando lo tiramos siempre queda paralelo al suelo, nunca inclinado, permanece en estabilidad y equilibrio.

Pirámide precolombina

Imagen de Christian y Sergio en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Estación de Birmingham

Imagen de ell brown en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Un cilindro apoyado por una de sus bases también proporciona sensación de equilibrio estático, no sucedería lo mismo si estuviese apoyado el lado curvo de la superficie.

Los rascacielos también son poliédricos, y mantienen un equilibrio estático, pero este es menor por su altura, y la sensación que provocan de tener una base muy pequeña. Se acercan más a una línea que a un cubo. Es como cuando dejamos en equilibrio un listón cuadradillo sobre su extremo (la cara más pequeña), se queda de pie, pero sabemos que el más mínimo roce lo acabará dejando caer.

Torre Triana (Sevilla)

Imagen de amodelofcontrol en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Rascacielos

Imagen de chenines en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

La simetría

Ya hemos visto algo de este concepto en el tema 1 de esta unidad, como modelo compositivo. La simetría y la ley de la balanza. Proporciona estabilidad.

¿Recuerdas estas fotos?

Cristo de B. Cellini

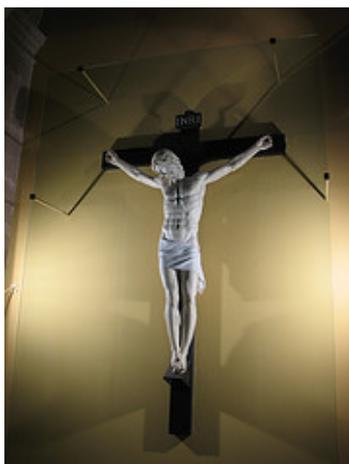
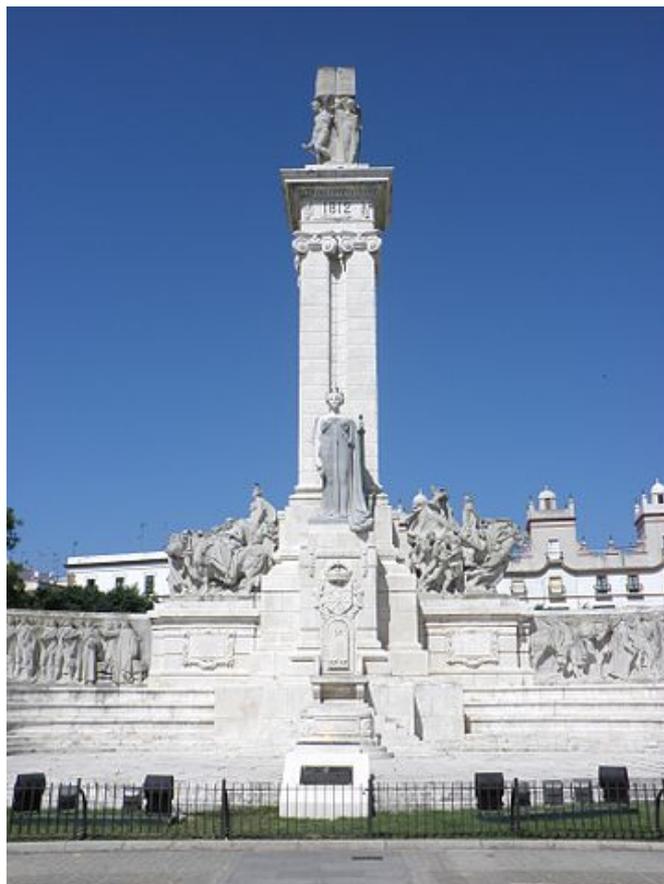

Imagen de albTotxo en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

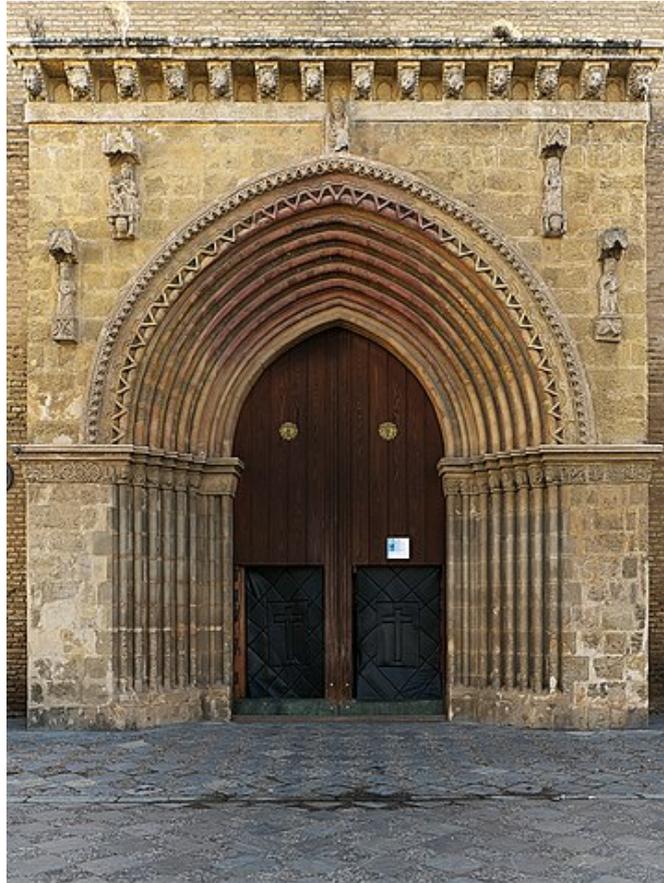
Plaza de España de Cádiz

Monumento a las Cortes de Cádiz

Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Iglesia de Santa Marina de Sevilla

Iglesia de Santa Marina. Portada

Imagen de Cabaña José Luis Filpo en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

La simetría equilibra las dos partes porque producen la sensación de tener el mismo peso.

La repetición de elementos

Markus Lerner creó esta instalación para una empresa de iluminación, está en la ciudad de Munich. Los paneles interactivos reaccionan al tráfico que fluye junto a ellos. La repetición de elementos iguales, aunque aparentemente no estén situados de manera ortogonal produce una sensación de equilibrio. El conjunto de paneles reactivos parece muy estable.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/9k7GS572AfU](https://www.youtube.com/embed/9k7GS572AfU)

Reactive Sparks

Vídeo de jeff rainey alojado en [Youtube](#)

También proporciona estabilidad la repetición de partes como puntos, líneas, colores, formas, etcétera. En la primera imagen (de Jacob Hashimoto) se repiten formas, los lunares y los pequeños

hilos que hacen líneas en distintas direcciones, la segunda imagen (escultura de Yves Klein) se repite el color.

Jacob Hashimoto

Imagen de Ross Day en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Yves Klein

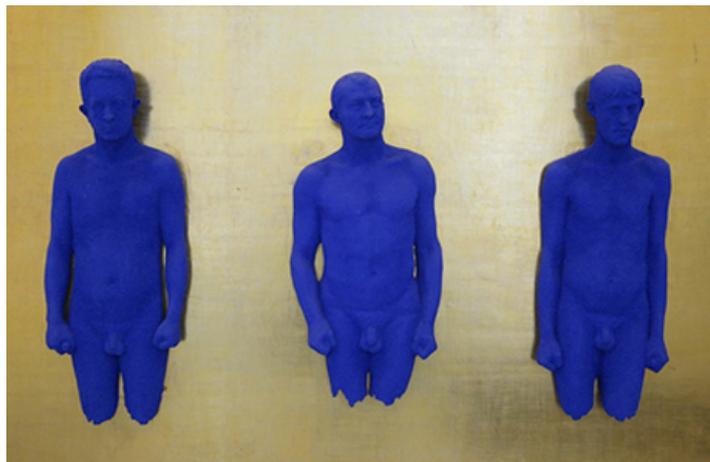

Imagen de Bob Ramsak en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Modulación del espacio en unidades regulares

Imagen de absolutvane en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de absolutvane en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

A cada uno de los espacios, o piezas regulares que se repite lo llamamos módulo. Como hemos dicho lo vamos a desarrollar en el punto 2.6 (el ritmo), de este tema.

2. El ritmo

Importante

Ritmo es una sucesión regular y armónica de formas visuales o táctiles. Es un elemento compositivo, activo, dinámico, expresivo y estético.

Reflexiona

Imagen 1

Imagen de juancharro en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 2

Imagen de juancharro en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Mira estas fotos tomadas del Taller de Brancusi.
Hay muchas esculturas.
¿Cuál crees que tiene ritmo?

La mayoría de obras de Brancusi se caracterizan por su belleza rítmica, si te fijas en las distintas esculturas de su taller.

2.1. El Ritmo de los sentidos

Cuando hablamos de ritmos solemos asociarlo normalmente con el mundo del diseño, ya hemos visto un apartado sobre la seriación de las formas, que está muy relacionado con la creación de ritmos en el diseño, ya que se entiende que el ritmo decorativo es un conjunto de formas que se van repitiendo o modificando creando una secuencia.

Decoración a base de ritmos

Imagen de [_perSona_](#) en [Flickr](#), Licencia [CC](#)

En este apartado vamos a referirnos al ritmo de un modo más esencial, como una sensación que es capaz de transmitirnos el espíritu o el alma de lo que vemos, y no como un simple truco decorativo.

Cuando observamos un espacio o un objeto, nuestra vista recorre dicho objeto o espacio deteniéndose más o menos en determinadas zonas o puntos, siendo más fluidas o entrecortándose en otras, y poniendo interés en determinados sitios, creando espacios, proporciones, tamaños, etc. y todo ello con un orden determinado. Si logramos captar y reproducir en un papel o en una obra tridimensional esos puntos de interés y la manera en que la vista los recorre, respetando siempre las sensaciones que producen, como en el modelo que observamos, habremos logrado comprender, no solo el ritmo de lo que vemos, sino la esencia del objeto.

Paloma de Picasso

Imagen de rafa59(III) en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

El ritmo, en este sentido, es un elemento dinámico que provoca la acción mental y visual del espectador, dirigiendo su mirada, llevándolo a interpretar la obra y establecer relaciones de una determinada manera.

Matisse y Picasso son dos grandes artistas que realizaron hermosas obras creando maravillosos ritmos de un modo sencillo, con líneas o colores.

Matisse, "La danza"

Imagen de wallyg en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Si en una forma modificamos mínimamente un pequeño punto o línea, estaremos transformando la sensación que nos va a transmitir, pues sobre todo, las proporciones se ven afectadas por el modo en que se representan estos puntos de interés, inflexión o cambio.

La figura humana ha sido representada en obras de arte desde el principio de la humanidad. Son de gran belleza los ritmos que presentan tanto las distintas partes del cuerpo humano como su conjunto o composiciones de varias figuras.

Les trois nymphes d'Aristides Maillol

Imagen de dalbera en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Figura central de Les trois nymphes

Imagen de Wally Gobetz en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Si estás empezando en el mundo del arte, si quieres hacer obras de arte dignas, preocúpate de un modo importante del ritmo. Muchos copistas reproducen obras que resultan sosas, sin alma; debemos descubrir que los ritmos que se producen en las originales no están conseguidos en las nuestras. Podemos concentrarnos en reproducir ritmos y no casitas, o árboles, captar la importancia de la presencia de cada cosa aunque éstas no estén del todo detalladas. El ritmo está del todo relacionado con la composición, el dinamismo, la proporción, el peso visual, las direcciones, el orden y la fluidez de lectura, lo lleno y vacío, lo definido y no definido, con las sensaciones y las emociones.

Comprender como funciona la visión ha ayudado mucho a saber manipular las partes donde queremos que la vista se centre dentro de un conjunto. Establecer un orden de atención adecuado

en la obra de arte es muy, muy importante, y puede que ello dependa que una obra funcione, como tal, realmente bien o no.

2.2. Clases de ritmos compositivos

Ritmo uniforme: es cuando una misma forma se repite a intervalos regulares. El intervalo puede ser un espacio vacío, como en el Partenón, en el que encontramos que las columnas y los huecos entre ellas son un ritmo uniforme; o con otra textura como puedes ver en la cornisa superior, lo que llamamos triglifos y metopas, una decoración que alterna dos diseños y que también son un ritmo uniforme. El intervalo es como un silencio entre notas musicales.

Partenón

Imagen de Suicasmo en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Ritmo por traslación. Cuando una forma se toma como unidad, y se mueve sobre una línea; en la foto el Palacio Pitti de Florencia, se repite como unidad la ventana, y el muro entre ventanas. En este edificio hasta las piedras que lo componen tienen una medida regular, y por lo tanto son módulos que se repiten en un ritmo por traslación horizontal. La "Columna del infinito" de Brancusi es un ritmo por traslación vertical. También podemos encontrar ritmos oblicuos por traslación fácilmente en escaleras.

Palacio Pitti

Imagen de LauuuRa! en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Columna del infinito

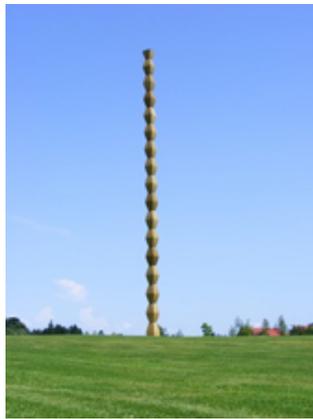

Imagen de Public Domain Photos en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Ritmo radial. Dos vistas de Stonehenge:

Imagen de Wilson Loo en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de Waaghals en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Ritmo por giro. Se produce cuando se gira la misma cantidad de grados, una forma con respecto a un eje, o a un punto. En este caso la velocidad y la dirección vendrán dada por el número de grados del giro. Hemos creado algunos de manera sencilla.

Imagen 1

Imagen de realización propia

Imagen 2

Imagen de realización propia

Imagen 3

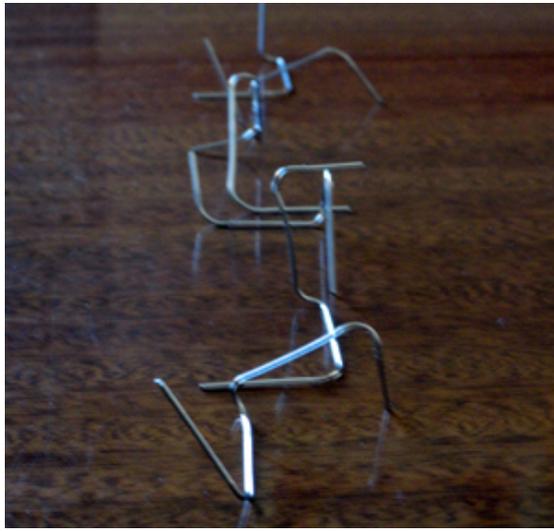

Imagen de realización propia

Imagen 4

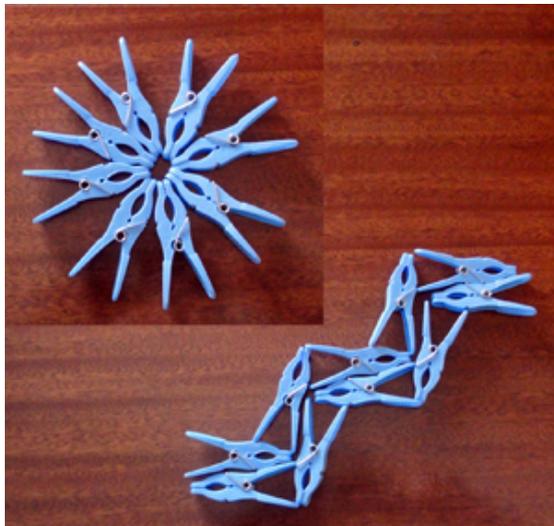

Imagen de realización propia

Ritmo que se adapta a la superficie.

Es una textura que se compone por la repetición de un módulo. Cuando la superficie es alabeada se produce este ritmo. Es un ritmo exclusivo de escultura y arquitectura. En las fotos, una imagen de una iglesia del arquitecto español Fisac, en la que puedes que apreciar la disposición de los ladrillos.

Imagen de o d b en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Ritmo por textura y color.

El color o la textura pueden hacer el ritmo más dinámico. Se produce por una sucesión progresiva de grosores, alturas, volúmenes o colores. Dos ejemplos de decoración en la obra de Gaudí: color, textura y relieve.

Imagen de quinet en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de To Uncertainty And Beyond en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Ritmo combinado.

Se produce un movimiento progresivo o sensación de velocidad por la dirección y por los tamaños de las partes; también se puede ralentizar el ritmo si las partes son cada vez. En las torres de la "Sagrada Familia" sucede esto. Las piezas que sobresalen de las acanaladuras están más separadas y son mayores por la parte más gruesa de la torre, y cada vez más pequeñas cuanto más arriba producción sensación de verticalidad y ascensión.

Combinando aumentos y disminuciones de tamaños y tensión se produce un ritmo combinado que puede ser ondulado. este efecto también se produce cambiando el tamaño de los espacios interespaciales de forma progresiva. En las fotos el ejemplo de estos balcones de la casa Batlló creados por Gaudí.

Sagrada Familia

Imagen de Hilde Skjølberg en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Casa Batlló

Imagen de Hilde Skjølberg en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Entre los ritmos combinados podemos encontrar: ritmo binario, ternario, etcétera. Podemos construir un ritmo alternando dos formas distintas, con lo que se produciría un ritmo binario, como puedes ver en la cubierta de la estación; si combináramos tres piezas, se produciría un ritmo ternario, y así sucesivamente. Puede crearse un ritmo de este tipo alternando formas iguales de

diferentes colores o texturas, como el que hemos creado con piezas de una construcción, es un ritmo creado con cinco tipos de piezas distintas.

Ritmo binario

Imagen de Paolo Margari | paolomargari.eu en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Ritmo combinado

Imagen de realización propia

Ritmo modular.

Cuando el ritmo se produce por simetría especular, las formas en conjunto componen una unidad. Un módulo es una de estas partes, que se repiten. Cada módulo tiene sus características propias, y la repetición se puede hacer en torno a un eje de simetría, dividiendo el espacio en partes iguales y opuestas, a dos ejes perpendiculares, o a ejes que formen cierto ángulo, esta es la "Torre Hearts" en San Francisco. Vamos a ampliar este contenido en el tema siguiente: Módulos y redes.

Imagen de [mementosis] en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Fractales.

Los fractales se basan en el número Φ . Son formas que se repiten pero aumentando de tamaño o disminuyendo con la proporción de este número. Las volutas de la Mezquita de Samarra, en Irak son iguales pero cada vez más pequeñas. Los triángulos curvos que decoran el mosaico de Apolo de Corinto en Grecia, también van aumentando su tamaño. Es un módulo que genera dinamismo, no porque se desplace sino porque crece.

Mezquita de Samarra

Imagen de taimambi en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Mosaico de Apolo

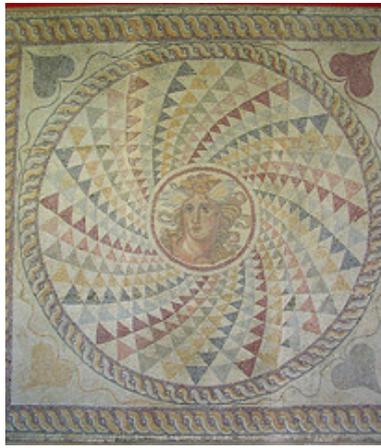

Imagen de Ian Scott en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

2.3. Módulos y redes

Imagen de Siete Media en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Un modo es una unidad. Una unidad que se repite, con la que se construye. En la imagen superior vemos como a partir de un módulo en forma de "X", se pueden crear muchas formas.

Imagen de realización propia

Cuando un módulo se puede repetir ortogonalmente, o sea que combina hacia arriba y hacia abajo, y también por la derecha y por la izquierda, a esa combinación la red.

Es muy común. Módulos y redes los tenemos en las baldosas de las casas, en los diseños de los tejidos, en el arte, etcétera. Por todas partes.

Imagen de realización propia

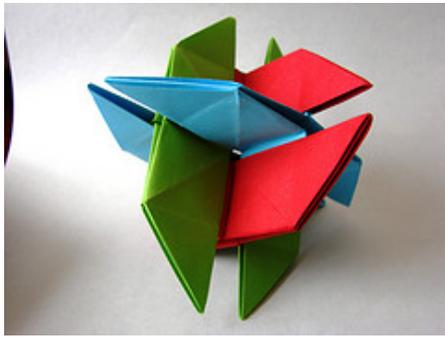

Imagen de Toño Garces en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de clara belen en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de preescolar en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de Olga e Zanni en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de Selva de Esmelle en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Lo interesante para nuestra asignatura de volumen es la oportunidad que significa para ti poder crear un módulo que sirva para construir una escultura o alguna otra construcción que se te ocurra.

El siguiente trabajo está realizado con corcho blanco pintado.

Imagen de absolutvane en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de absolutvane en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

En este trabajo con módulos de papel plegado han construido un poliedro.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/WRyh_VGiD_w](https://www.youtube.com/embed/WRyh_VGiD_w)

Origami Dodecahedron (easy - modular)

Vídeo de Gewre Gewre alojado en [Youtube](#)

Con los juguetes de construcción hay escultores que en la actualidad hacen piezas que incluso ya se exponen en museos.

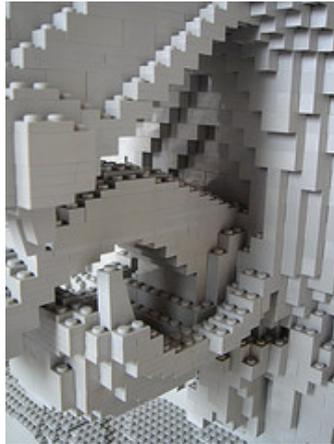

Imagen de Cary Bass-Deschenes en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen de jm3 en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Curiosidad

El mundo de los juguetes está cada vez más presente en el mundo del arte. Internet y el vídeo digital se han convertido en un modelo de entretenimiento para muchas personas que dedican su ocio a hacer cortos de cine. En estos que te presentamos han utilizado las piezas del juego Lego para construir personajes y decorados. Si buscas en Youtube te darás cuenta de que hay muchísimos.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/SIx1Gx4eFq4](https://www.youtube.com/embed/SIx1Gx4eFq4)

Pacman

Vídeo de QuigiboProductions alojado en [Youtube](#)

2.4. El ritmo decorativo

Cuando el ritmo no cumple otra función más que la decorativa, estamos hablando de un ritmo decorativo. Interviene también en la composición del objeto u obra de arte pero no desde un punto de vista estructural sino solo superficial. Se produce por medio de un tratamiento o transformación de la superficie.

En todos los estilos artísticos a lo largo de la Historia del Arte en Andalucía podemos encontrar ritmos decorativos. Observa las fotografías de la 1 a la 8.

1. Prehistoria. Vasija neolítica de la Cultura de Los Millares, encontrado en Santa Fe de Mondújar (Almería). 3000 a. c. aproximadamente. Tiene una decoración muy rudimentaria consistente en varios ritmos dibujados sobre la superficie de barro fresco. Ambos pertenecen al Neolítico.

2. Mosaico romano de Itálica (Santiponce, Sevilla). Siglo II a. c. Con unos bonitos diseños circulares y otros florales en los que se remata con terminación en flores o en hojas. Usan tres colores más el blanco de fondo. Las teselas que se usan en los mosaicos romanos son de piedra, no de cerámica como vimos en el tema anterior en los mosaicos de Gaudí.

3. Medina Azahara (Córdoba). Siglos IX-X. Los árabes decoran los arcos de herradura con una forma radial que en la Mezquita de Córdoba están pintados de rojo, pero en Medina Azahara han perdido la policromía. Recuerdan a los sillares con que se construyen los arcos, a su corte en la cantera, pero realmente no lo son, son un ritmo decorativo.

4. Catedral de Baeza (Jaén) S. XVI. Andrés de Vandelvira es un magnífico arquitecto renacentista que trabajó sobre todo en Andalucía. La Catedral de Baeza es una reconstrucción de un templo gótico más antiguo. Vandelvira aprovechó los pilares góticos añadiéndoles capiteles y entablamentos de estilo plateresco sobre los que construyó las bóvedas que ves en la foto. Dichas bóvedas están decoradas un ritmo decorativo aprovechando los nervios de las columnas, también la bóveda central con medallones policromados, que son un ritmo decorativo radial.

1. Vasija neolítica de la Cultura de Los Millares

Imagen de José-Manuel Benito Álvarez en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

2. Mosaico de la Casa del Planetario, Itálica

Imagen de JI FilpoC en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

3. Medina Azahara

Imagen de Emanuele Ferrari en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

4. Catedral de Baeza

Imagen de santiago lopez-pastor en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

5. Portada en el altar mayor de la Cartuja de Granada

Imagen de JI FilpoC en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

6. Cárcel Real de Cádiz

Imagen de albTotxo en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

7. Antiguo edificio de Correos y Telégrafos de Málaga

Imagen de Olaf Tausch en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

8. Viviendas del Barrio obrero de Huelva

Imagen de Xurxo Martínez en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

5. Portada en el altar mayor de la Cartuja de Granada. Siglo XVII. La iglesia de la Cartuja es una de las joyas andaluzas del Barroco, que es el estilo de lo decorativo. A los lados de la puerta vemos como se repiten multitud de ritmos decorativos, geométricos y sobre todo vegetales.

6. Cárcel Real de Cádiz. Siglo XVIII. Es un edificio Neoclásico. Su arquitecto se llamaba Torcuato Benjumeda, y era del Puerto de Santa María. En el estilo Neoclásico se repiten motivos decorativos del arte clásico griego o romano. Fíjate como repite triglifos y metopas sobre las columnas. También los arcos son un ritmo decorativo, pues algunos son accesos y otros son simplemente decoración.

7. Antiguo edificio de Correos y Telégrafos de Málaga. En la actualidad es la sede del Rectorado de la Universidad. Es un edificio Neomudéjar, el estilo que se creó en Andalucía en época romántica. Este edificio es de principios del siglo XX. Está profusamente decorado con ritmos, como la franja de azulejos que separa la primera de la segunda planta, los refuerzos del tejado, o las teselas blancas repartidas rítmicamente por toda la fachada.

8. Viviendas del Barrio obrero de Huelva. Es una muestra de arquitectura social. Son viviendas que se usan en la actualidad. Se construyeron a principios del siglo XX para albergar a los trabajadores ingleses de las Minas de Riotinto. Fíjate con qué sencillez se decoran las esquinas de las casas con ladrillos que conforman un ritmo por giro.

2.5. Sensaciones que transmite el ritmo y la importancia de romperlo

Crear un ritmo decorativo puede ser sencillo. Te tienes que adaptar a la superficie del objeto que te ocupa. Medir y dividir el espacio, para después poder colocar el ritmo decorativo.

Vamos a analizar dos ejemplos existentes:

Portada en el altar mayor de la Cartuja de Granada.

Es una decoración barroca y está realizada en estuco policromado.

En ella podemos distinguir muchos ritmos decorativos, lineales y radiales. Hemos extraído tres para su estudio.

Imagen de JI FilpoC en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

Arriba, el módulo, se repite de manera especular basado en retorcidas hojas de acanto. De tal modo que la mitad derecha coincide simétricamente con la izquierda.

En el arco se repite un diseño geométrico. El módulo es complejo y sencillo a la vez. Tiene una marca clara de donde empieza y donde termina.

El último es el diseño floral que se repite a la derecha e izquierda de la puerta. Son flores y racimos de uvas que se estructuran gracias a una vegetación de gran tamaño.

Mosaico del Planetario

Es un mosaico romano de Itálica . Hemos aislado dos ritmos decorativos.

El de abajo es un ritmo circular, del que hemos aislado un módulo. Dentro de este módulo podemos distinguir que en sí mismo está compuesto de un módulo más pequeño que ocupa 1/4 de su forma (contorneado de amarillo). Así que es un ritmo radial que después se convierte en un ritmo uniforme por traslación.

El de arriba es un ritmo mucho más complejo. En la foto ves el módulo que se repite, parecen ser dos módulos pero si te fijas la parte central es distinta, por lo que es un ritmo combinado binario.

En el mosaico se utiliza el color de forma rítmica. En este se aprecian al menos tres colores más el blanco de fondo. Fíjate como el diseño hace que los colores también se alternen.

Imagen de JI FilpoC en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

El ritmo puede transmitir sensaciones por su continuidad o por su ruptura. Sin interrupción se asocia a sensaciones de tranquilidad y armonía. Cuando es demasiado constante puede transmitir monotonía.

Una ruptura en el ritmo genera tensión y produce el efecto en el espectador de llamada por lo que se concentra la atención sobre el elemento que rompe el patrón. Es un acento. Este efecto es más acentuado cuando la ruptura es más abrupta, y cuando la ubicación de dicha ruptura está muy presente por su posición.

El arquitecto Gaudí cuando creó la Casa Batlló la hace a partir de distintos ritmos de formas de ventanas y balcones de diferentes tamaños y diseño, pero en la parte superior rompe la simetría con un remate en forma de pequeña torre. Jaume Plensa, cuando coloca su escultura en el patio del museo, no la sitúa en el centro, la coloca a un lado rompiendo el ritmo del edificio.

Gaudí

Imagen de Canaán en [Wikimedia Commons](#). Licencia [CC](#)

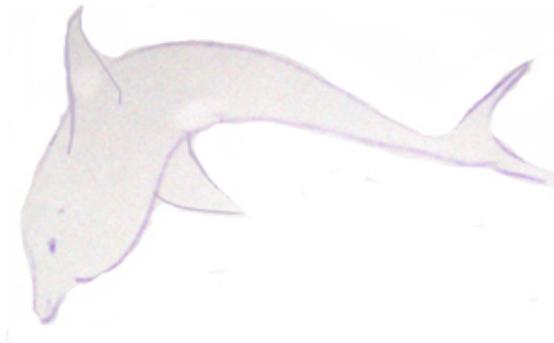
Jaume Plensa

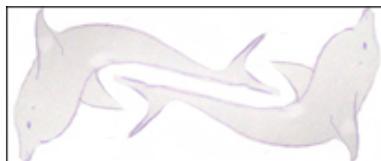
Imagen de missy & the universe en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

2.6. Crea tu propio ritmo decorativo

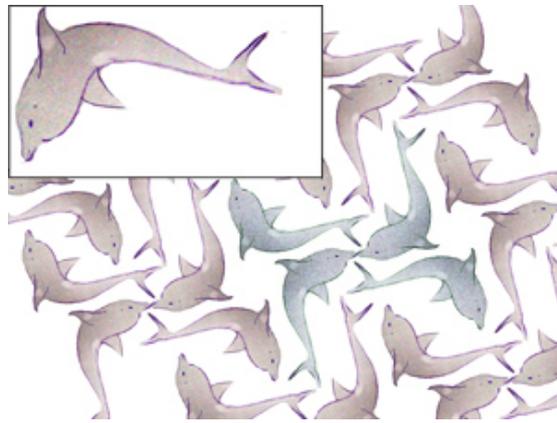
1. No tengas ningún problema en utilizar la tecnología. Nosotros lo hemos hecho con GIMP.
2. Desde la base de un dibujo sencillo de un delfín. Cuadernos de hojas muy finas sirven para calcar el dibujo. Puedes hacer un dibujo en sucio y después simplemente poniéndole una hoja encima, calcarlo. De esta manera tendrás un dibujo limpio y fácil de escanear.

3. Con una simple copia que hemos volteado en 180°. Tenemos un módulo que se repite, y que nos sirve para crear un ritmo decorativo lineal. También podemos trabajar con los conceptos de fondo y forma, borrando la forma y quedándose con el fondo como elemento positivo.

4. En este diseño hemos repetido el módulo cuatro veces, para conseguir así un ritmo que se desplaza en las dos direcciones, arriba-abajo y derecha-izquierda. El módulo compuesto está ligeramente coloreado de azul para que lo distingas.

5. En este último hemos trabajado con rectángulos que contienen a la forma en cuestión. Los rectángulos nos permiten crear formas utilizando distintos tamaños por su facilidad para hacer elementos proporcionales. Hemos usado color, pero también te presentamos una versión en un solo tono.

3. Otros elementos compositivos

El movimiento real

No podemos dejar de mencionar el movimiento real como un elemento dinámico en sí mismo. Has visto en anteriores temas y por motivos diferentes, obras con movimiento real, como por ejemplo las [esculturas cinéticas de Jean Tinguely](#). Dotar a una obra de movimiento real, es el recurso más directo para imprimir dinamismo a las creaciones. Hay artistas que llevan el movimiento a sus últimas consecuencias, como las sorprendentes criaturas cinéticas del artista e inventor **Theo Jansen** que se propulsan con el viento. Mira este vídeo con una de ellas.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/PG2Xv2ivZZU](https://www.youtube.com/embed/PG2Xv2ivZZU)

Strandbeest: Air-driven creature on Scheveningen beach

Vídeo de Hardik Pandya alojado en [Youtube](#)

Por supuesto, no debemos olvidar mencionar en este apartado a uno de los pioneros del arte cinético, el inventor de los "móviles" **Alexander Calder**

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/6Ij3Jn7IHwA](https://www.youtube.com/embed/6Ij3Jn7IHwA)

Perpetuum Mobile, esculturas móviles estilo Alexander Calder

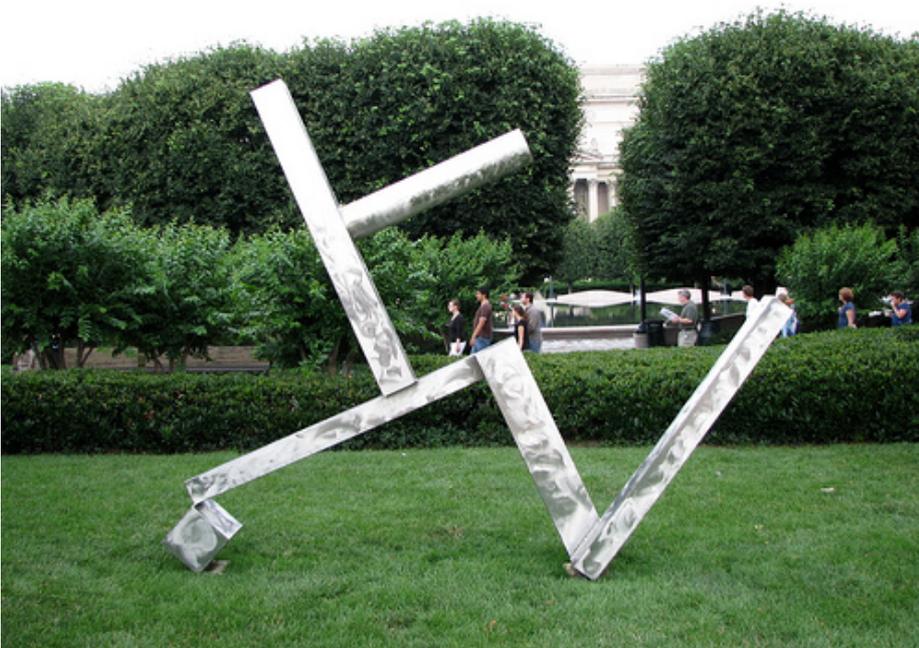
Vídeo de pablo tomasello alojado en [Youtube](#)

3.1. La tensión y el peso

Reflexiona

Fíjate en esta obra de David Smith. Las direcciones inclinadas de los elementos que la componen son distintas, lo que implica que es una obra donde predomina lo dinámico, sin embargo, al mismo tiempo, la obra en su conjunto está equilibrada.

Cubi XXVI, 1995, acero. Obra de David Smith

Imagen de cliff1066™ en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

El equilibrio de la totalidad se consigue repartiendo tensiones y el peso de las partes.

Desequilibrar para volver a equilibrar

Ya sabes que las direcciones inclinadas producen un desequilibrio y que sugieren movimiento. Has visto como muchos artistas aprovechan este recurso para imprimir dinamismo a sus obras. Algunos van más allá del simple desequilibrio y organizan las partes de su obra con direcciones inclinadas figurando movimiento, pero componen estas partes de modo que el resultado final esté equilibrado debido al modo en que se reparten las tensiones y los pesos de dichas partes.

En el ámbito de lo artístico, las tensiones son sensaciones que nos producen fuerzas producidas por el reparto de dichas direcciones y pesos de las formas, que tienden a desequilibrar o a romper imaginariamente una escultura o cuerpo tridimensional por determinados puntos o zonas sin que esto llegue a producirse.

Cuando en una obra hay un reparto de direcciones y pesos a derecha e izquierda del observador, estas tensiones se pueden equilibrar originando la sensación al mismo tiempo de dinamismo y equilibrio.

David Smith. Sentinel. 1961

Imagen de rocor en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

David Smith. Cubi V. 1963

Imagen de rocor en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Desde nuestra experiencia en el mundo tridimensional, de algún modo, todos somos capaces de distinguir intuitivamente cuando un cuerpo se encuentra equilibrado. Desde sus orígenes, el ser humano aprendió a distinguir lo potencialmente peligroso que era un cuerpo inestable, a punto de caerse o romperse, como un gran árbol, o una gran roca. De este modo, el desequilibrio nos produce cierto estado de intranquilidad o agitación; cuando equilibramos lo desequilibrado logramos mitigar esta agitación y reconocemos intuitivamente el equilibrio de tensiones y fuerzas. Muchos artistas, como David Smith estudian y cuidan estas tensiones; sus obras siempre equilibradas no nos producen una desagradable agitación o mal estar, muy al contrario, nos parecen hermosas, cuidadas y elegantes.

En el ámbito de lo artístico, los pesos son sensaciones, que afectan al equilibrio y a las tensiones que se originan. Normalmente, para un artista no es tan importante el peso real del material con el que trabaja, como el visual, ya que el espectador no va a poder coger y comprobar cuantos kilos pesa la obra, sin embargo, es importante la sensación de peso que produce cada parte de la obra y su totalidad, ya que dejamos a la vista que evalúe los pesos desde la distancia.

El peso de un elemento en un conjunto puede variar, y depende de varios aspectos, como el tamaño, la posición, el aislamiento, la textura, la forma, el color y el contraste:

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/9QkYIQIY47fruL

El Peso Visual

Presentación de Suli Cuenca Bonilla alojado en [Slideshare](#).

Desde la antigüedad los artistas han buscado dotar sus obras de belleza, cuidando las composiciones atendiendo al equilibrio, las tensiones, los pesos visuales y el dinamismo en mayor o menor grado.

Laocoonte

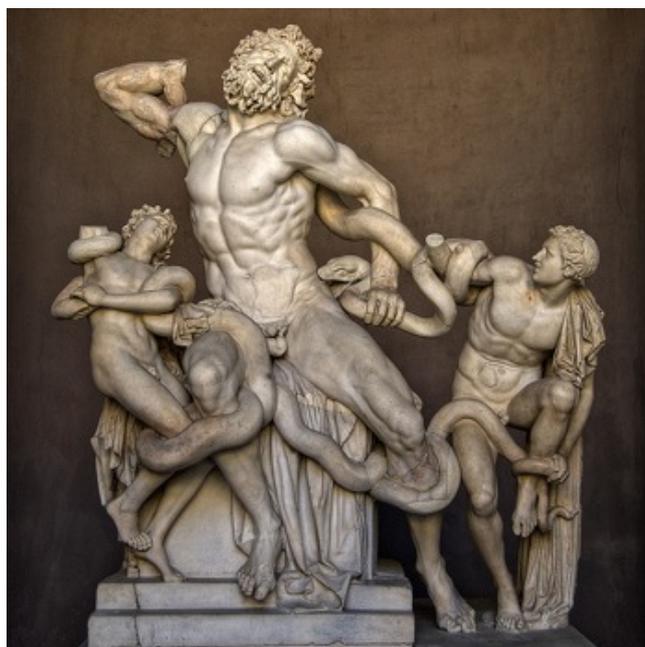

Imagen de -Siby- en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Proyecto de Malevich relacionado con la arquitectura

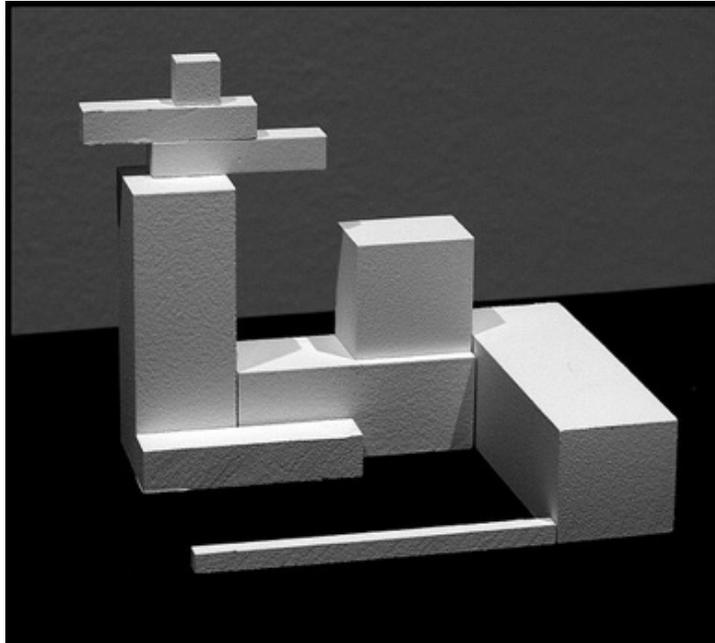

Imagen de Pedro Menéndez en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Existen artistas, como Calder, que consideran el peso real tan importante como el visual, ya que buscan un equilibrio visual y real al mismo tiempo:

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/7daTukUjx3E](https://www.youtube.com/embed/7daTukUjx3E)

Alexander Calder Mobile in Philadelphia

Vídeo de stoverstudio alojado en [Youtube](#)

3.2. Huella, estela y borrosidad

Reflexiona

Habrás visto en muchas ocasiones como el cómic utiliza la huella o estela como un recurso para sugerir movimiento a personajes u objetos. En nuestro entorno, algunas de estas estelas se producen como un efecto visual, otras, como los cometas o aviones reactores, dejan estelas que no son solo un efecto visual, son materiales y reales.

Superman

Imagen de CalamityJon en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Las estelas o huellas visuales que dejan los objetos al moverse se convierten en un recurso artístico.

Las estelas, huellas o rastros, ya sean visuales o materiales, son indicio de movimiento. Muchos artistas han observado este efecto y lo han empleado en sus obras. Cuando un objeto se mueve a una velocidad considerable cerca de nosotros, la vista es incapaz de captar una imagen nítida de lo que vemos, produciendo un rastro borroso. El Gran Pintor del Barroco Diego Velázquez observó y plasmó este fenómeno en algunas de sus obras que resultaron muy innovadoras en su época en este sentido.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/99osQmCB07s](https://www.youtube.com/embed/99osQmCB07s)

Las Hilanderas de Velázquez

Vídeo de ARTEHISTORIA alojado en [Youtube](#)

La borrosidad fugaz que dejan los objetos tridimensionales al moverse rápidamente también ha sido captada en obras tridimensionales. El Futurismo es un movimiento artístico que se interesó muy especialmente por la velocidad y el movimiento, por aquel entonces, la aparición de la fotografía ayudó a estos artistas a representar el movimiento.

Ya conoces la siguiente obra que te presentamos, se trata de la obra del futurista Boccioni, llamada "Formas únicas de continuidad en el espacio".

Boccioni, formas únicas de continuidad en el espacio

Imagen de William Cromar en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Este recurso, aunque actualmente ya no es una novedad, sigue siendo empleado:

Moving statue, en Downtown Athens

Imagen de Clare Wedding en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Algunas esculturas recogen en una misma figura distintas secuencias de un movimiento, creando un gran efecto de dinamismo. Puedes ver un ejemplo en esta obra de Peter Jansen. Puedes buscar en internet más obras suyas y observar el efecto que producen.

Escultura de Peter Jansen

Imagen de Roberto Corralo en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

3.3. La definición y la luz

La definición

La definición de unas partes dentro de un conjunto, hace que nuestra vista se dirija hacia dichas partes definidas antes que a las no definidas; es decir, lo definido atrae nuestra atención en primer lugar. Este fenómeno hace que podamos establecer un orden y distintas prioridades del movimiento de nuestros ojos ante una obra de arte, con lo que el autor consigue establecer un orden de lectura en su creación y organizar su composición. Definimos más lo que creemos que es más importante, dejando menos definido lo secundario, así el espectador fijará la atención en lo detallado y definido en primer lugar, y se desentenderá un poco más de lo no definido, ya que la falta de detalle frente a lo detallado pierde interés.

Retrato de Inocencio X, de Francis Bacon

Imagen de libby rosof en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

El escultor Auguste Rodin se tuvo que enfrentar a un encargo para realizar un monumento que conmemorase a Balzac, un gran novelista francés. Rodin elaboró muchos estudios y bocetos, basados en fotografías, ya que el novelista había muerto medio siglo antes. Rodin obtuvo diferentes resultados para este monumento. Balzac, aunque gran novelista, estaba gordo, y su figura se ve más realista en la primera foto de abajo, no obstante, Rodin elige como definitivo el trabajo que veis en la segunda foto, donde disimula la gordura de Balzac envolviéndolo con un manto y centrando la atención del espectador en el rostro, que trabaja con más detalles que el resto. Rodin solucionó de manera magistral el encargo. Como ves Rodin definió donde le interesaba, y dejó menos definido las partes que no quería que llamasen la atención.

Imagen 1

Imagen de wallyg en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Imagen 2

Imagen de Pierre Metivier en [Flickr](#). Licencia [CC](#)

Importante

Jugar, dentro de una misma obra con lo definido y no definido, crea un dinamismo visual, que lleva al espectador a recorrer las partes de la obra, localizando y centrando su atención en las partes más definidas. Al mismo tiempo, considerar distintos grados de definiciones en la misma obra hace que esta no sea una obra monótona; es muy interesante establecer la existencia de partes con distintos grados de interés según la importancia que le da el artista. La vista actúa y entra en un dinamismo visual, relajándose en lo inacabado, lo no definido y prestando más atención a lo definido.

La luz

En ocasiones el dinamismo viene producido por cambios en las condiciones de luz o formas lumínicas de la obra artística. Las zonas mayormente iluminadas son centros de atención, las no iluminadas o tenues llaman menos la atención. Si estas luces van variando, también lo hace nuestro centro de atención, con lo que se produce un dinamismo constante.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/M3wU5Z6mXr8](https://www.youtube.com/embed/M3wU5Z6mXr8)

VARDANEGA, Arte Cinético, Museo Bellas Artes de Buenos Aires

Vídeo de Cristian Estrada Massera alojado en [Youtube](#)

La luz juega un importante papel en la producción escultórica contemporánea, especialmente en el campo de las instalaciones y producciones multimedia realizadas con las nuevas tecnologías electrónicas o informáticas. Mira por ejemplo, la obra de Dan Flavin en primer lugar y un ejemplo de videoinstalación a continuación.

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/HWo2PudGkpY](https://www.youtube.com/embed/HWo2PudGkpY)

Light Tree : Interactive Dan Flavin by HYBE (2011)

Vídeo de HYBE02 alojado en [Youtube](#)

[Enlace a recurso reproducible >> https://www.youtube.com/embed/qhdG70ltXnU](https://www.youtube.com/embed/qhdG70ltXnU)

IRIS by HYBE (2012)

Vídeo de HYBE02 alojado en [Youtube](#)

Resumen

- Si nos referimos a una escultura o edificio: el equilibrio es el estado de un volumen sometido a una serie de tensiones que se contrarrestan entre sí, sin caerse. Proporcionando estabilidad. Lo contrario es desequilibrio.

Si nos referimos a las partes que componen una escultura o un edificio: es la proporción y armonía entre los elementos dispares que integran un conjunto.

Un volumen puede encontrarse en equilibrio estático, dinámico, o en desequilibrio.

Cuando percibimos equilibrio nos produce una agradable sensación de paz, el desequilibrio nos incomoda.

- El equilibrio dinámico es la permanencia e invariabilidad de la composición, basada en la ley de la compensación de masas. Podemos distinguir:
 - Jerarquización de las partes.
 - La naturaleza de los elementos.
 - El contraste lumínico y cromático.
- El desequilibrio también se usa de forma consciente para producir ciertas sensaciones en el espectador.
- Entendemos por equilibrio estático la sensación de reposo de una escultura o un edificio. Hay cuatro formas fundamentales:
 - La ortogonalidad
 - La simetría
 - La repetición de elementos y
 - La modulación del espacio en unidades regulares
- Ritmo es una sucesión regular y armónica de formas visuales o táctiles. Es un elemento compositivo, activo, dinámico, expresivo y estético.
- No podemos dejar de mencionar el movimiento real como un elemento dinámico en sí mismo.
- **En el ámbito de lo artístico, las tensiones son sensaciones** que nos producen fuerzas producidas por el reparto de dichas direcciones y pesos de las formas, que tienden a desequilibrar o a romper imaginariamente una escultura o cuerpo tridimensional por determinados puntos o zonas sin que esto llegue a producirse.
- Las estelas, huellas o rastros, ya sean visuales o materiales, son indicio de movimiento.
- La definición de unas partes dentro de un conjunto, hace que nuestra vista se dirija hacia dichas partes definidas antes que a las no definidas; es decir, lo definido atrae nuestra atención en primer lugar.
- En ocasiones el dinamismo viene producido por cambios en las condiciones de luz o formas lumínicas de la obra artística. Las zonas mayormente iluminadas son centros de atención, las no iluminadas o tenues llaman menos la atención.

Imprimible

Descarga aquí la versión imprimible de este tema.

Pero recuerda que este tema contiene bastante material audiovisual muy importante para la comprensión de los distintos apartados del tema que no se pueden ver evidentemente en un imprimible, especialmente si lo quieres usar en papel.

Si quieres escuchar el contenido de este archivo, puedes instalar en tu ordenador el lector de pantalla libre y gratuito [NDVA](#).

Aviso legal

Las páginas externas no se muestran en la versión imprimible

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?aviso#space>