



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.

Ilustración:

"Formas únicas de continuidad en el espacio" (1913)
Escultura de Boccioni en el MoMA, de [sailko](#) en Wikimedia Commons bajo CC

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.



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.



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".



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



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.

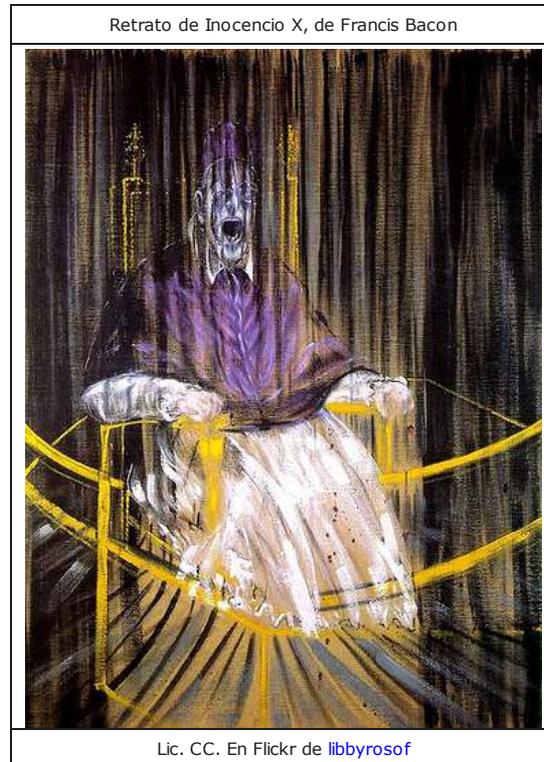
Escultura de Peter Jansen



Lic. CC. En Flickr de [RaidersLight](#)

2. 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.



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 foto de la derecha, 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.





Lic. CC. En Flickr de [wallyg](#)



Lic. CC. En Flickr de [Feuillu](#)

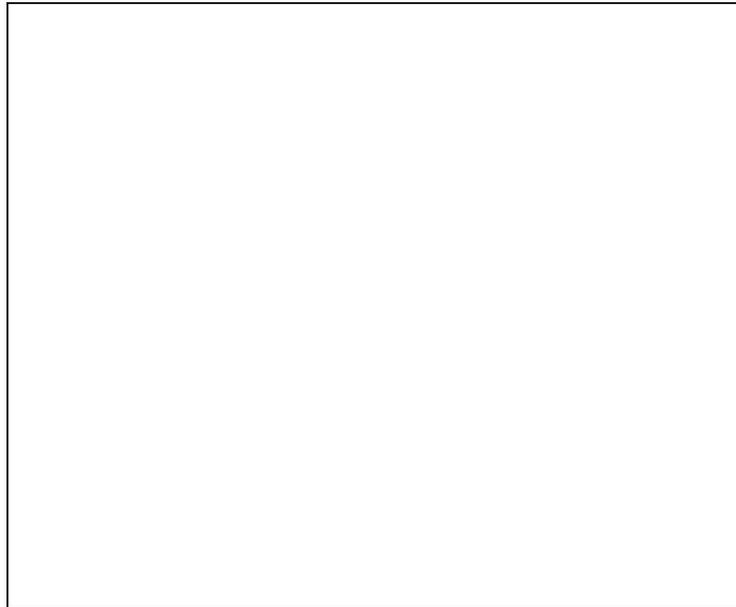
Importante

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.

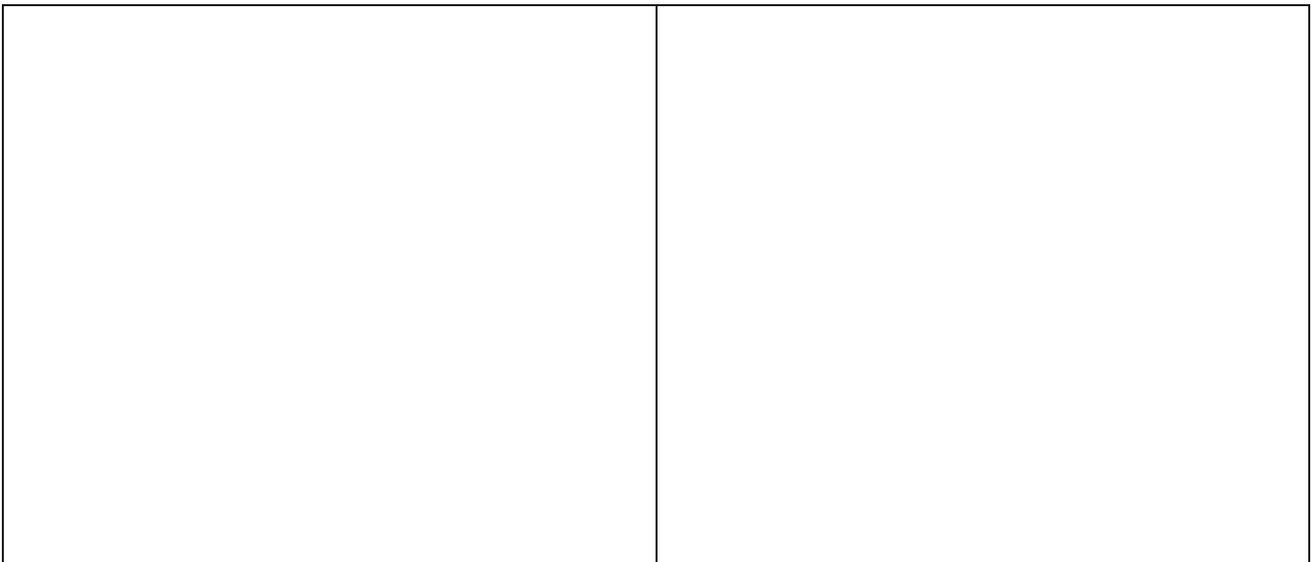
3. La luz



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.



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 a la izquierda y un ejemplo de videoinstalación a la derecha.



Importante

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

Reflexiona

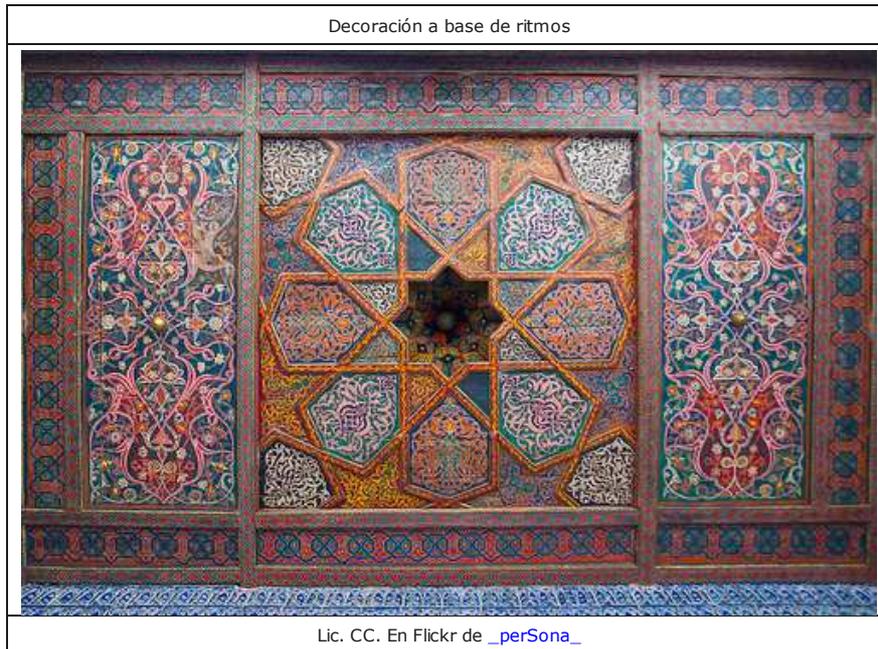


Lic. CC. En Flickr de [Juan Charro](#). Recortadas.

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

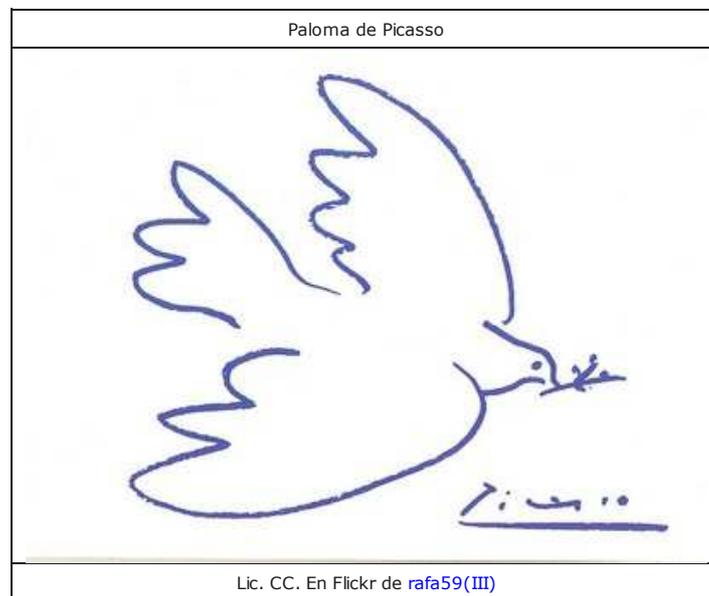
4.1. El Ritmo de los sentidos

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.



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.

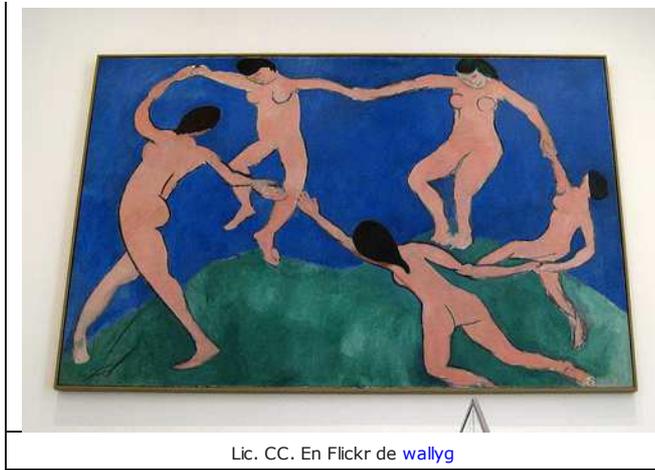
Cuando observamos un espacio o un objeto, nuestra vista recorre dicho objeto o espacio deteniéndose más o menos en determinadas zonas o puntos, siendo más fluidas o entrecortándose en otras, y poniendo interés en determinados sitios, creando espacios, proporciones, tamaños, etc. y todo ello con un orden 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.



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.





Lic. CC. En Flickr de [wallyg](#)



Lic. CC. En Flickr de [wallyg](#)

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.

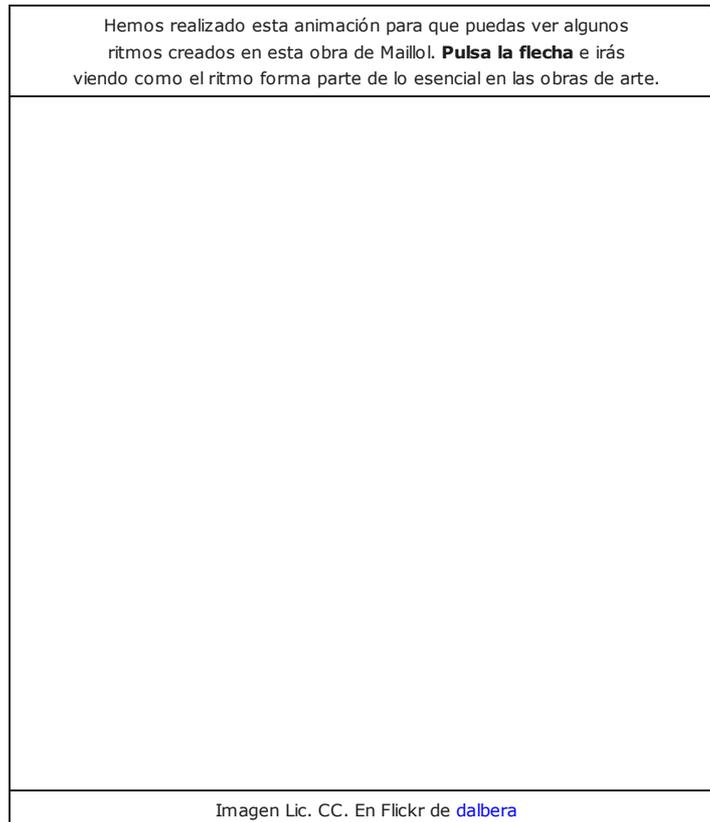


Como ves, la figura humana ha sido representada en obras de arte desde el principio de la humanidad. Son de gran belleza los ritmos que presentan tanto las distintas partes del cuerpo humano como su conjunto o composiciones de varias figuras.



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

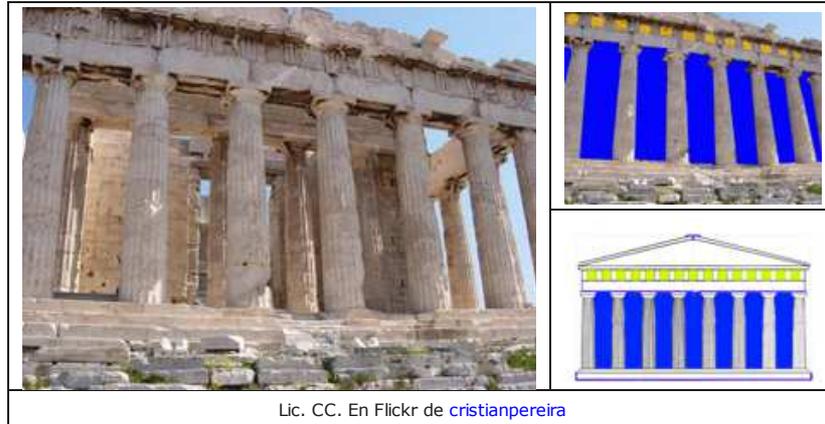
ritmo está del todo relacionado con la composición, el dinamismo, la proporción, el peso visual, las direcciones, el orden y la fluidez de lectura, lo lleno y vacío, lo definido y no definido, con las sensaciones y las emociones.



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.

4.2. 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.



Lic. CC. En Flickr de [cristianpereira](#)

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.



Lic. CC. En Flickr de [Lauuura](#)

Lic. CC. En Flickr de [dom. público](#)

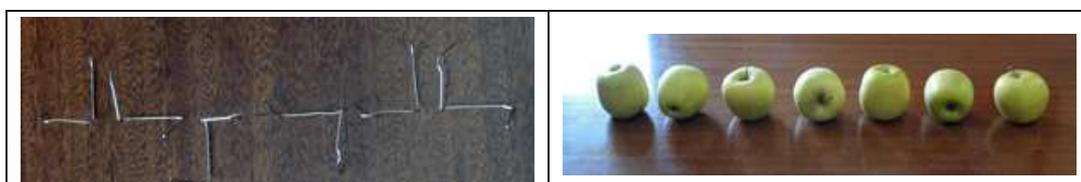
Ritmo radial.



Lic. CC. En Flickr de [Wilson Loo](#). Retocada

Lic. CC. En Flickr de [waagals](#) detalle.

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 dadas por el número de grados del giro. Hemos creado algunos de manera sencilla.

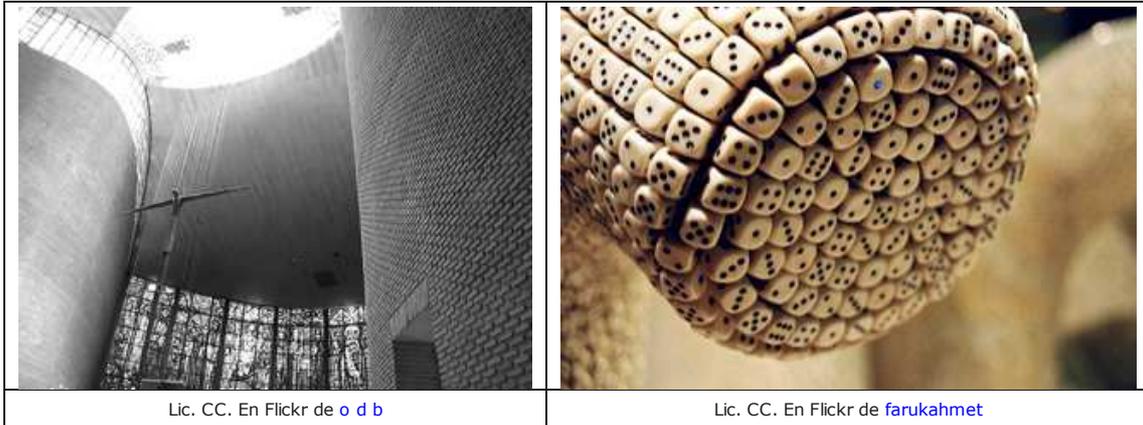




Imágenes fuente propia

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, y un detalle de una escultura de Tony Cragg.



Lic. CC. En Flickr de [o d b](#)

Lic. CC. En Flickr de [farukahmet](#)

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. Tres ejemplos de decoración en la obra de Gaudí: color, textura y relieve.



Lic. CC. En Flickr de [xliber](#)

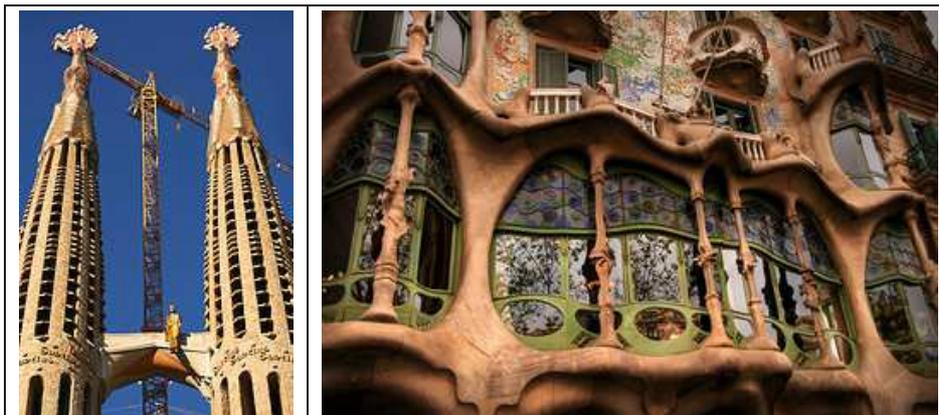
Lic. CC. En Flickr de [quinet](#)

Lic. CC. En Flickr de [touncerta...](#)

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 creados por Gaudí.



Lic. CC. En Flickr de [hebedesing](#). 2 fotos.

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.



Lic. CC. En Flickr de [paolo Margari](#)

Imagen fuente 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.



Lic. CC. En Flickr de [mementosis](#)

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.



Lic. CC. En Flickr de [taimambi](#)



Lic. CC. En Flickr de [Jan W Scott](#)

4.3. Módulos y redes



Lic. CC. En Flickr de [sieteymedia](#)

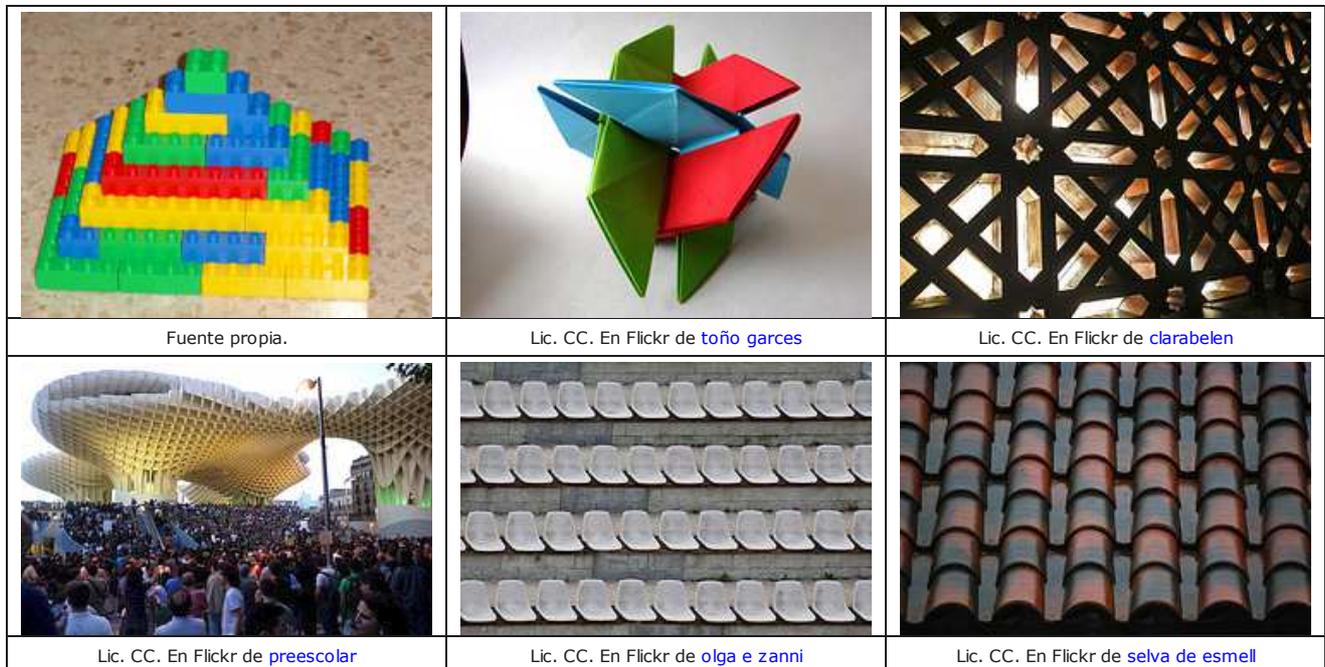
Un modo es una unidad. Una unidad que se repite, con la que se construye. En la imagen superior vemos como a partir de un módulo en forma de "X", se pueden crear muchas formas.



Imagen fuente 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.



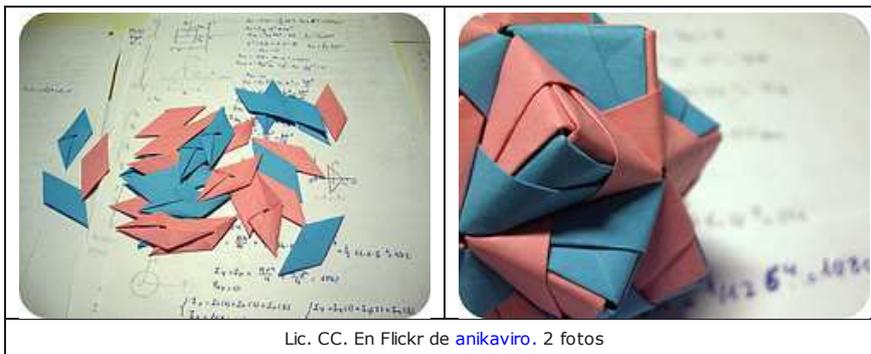
Lo interesante para nuestra asignatura de volumen es la oportunidad que significa para ti poder crear un módulo que sirva para construir una escultura o alguna otra construcción que se te ocurra.

El siguiente trabajo está realizado con corcho blanco pintado.



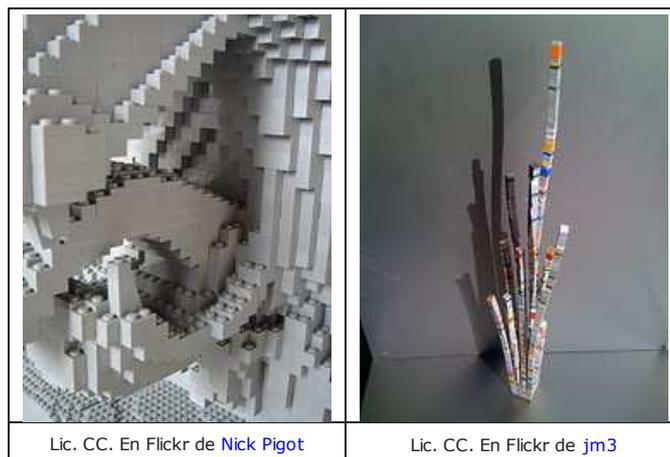
2 fotos. Lic. CC. En Flickr de [absolutvane](#)

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



Lic. CC. En Flickr de [anikaviro](#). 2 fotos

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

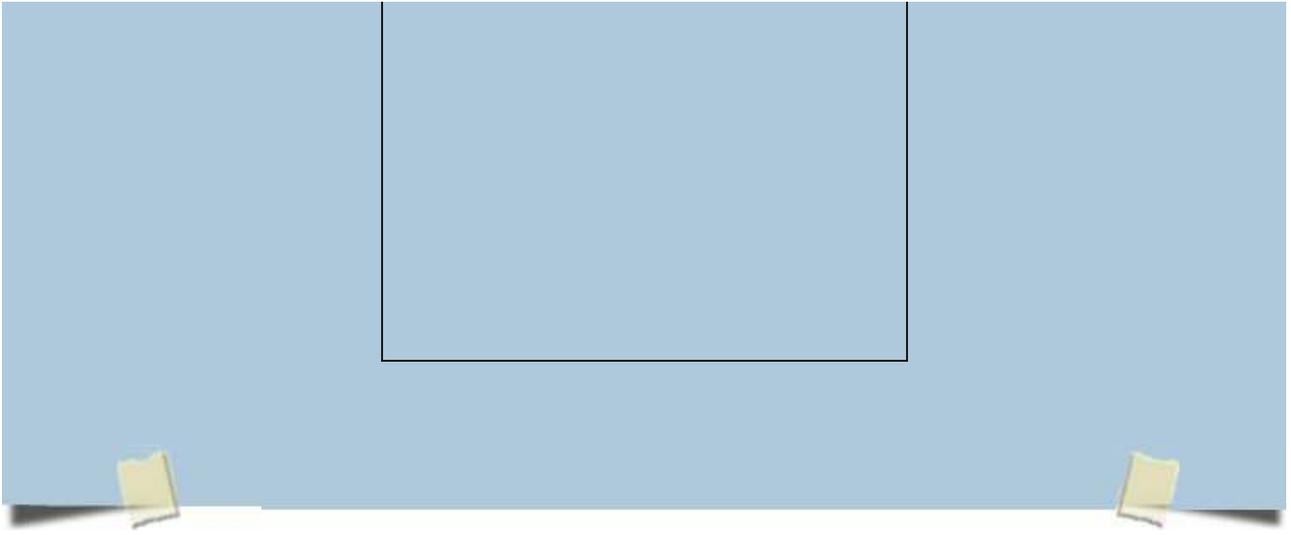


Lic. CC. En Flickr de [Nick Pigot](#)

Lic. CC. En Flickr de [jm3](#)

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.



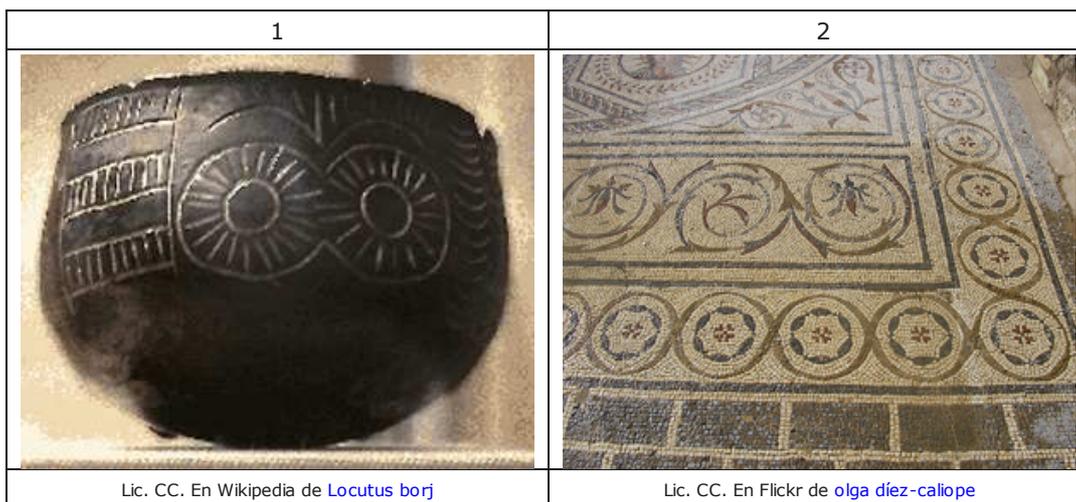
4.4. El ritmo decorativo

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.

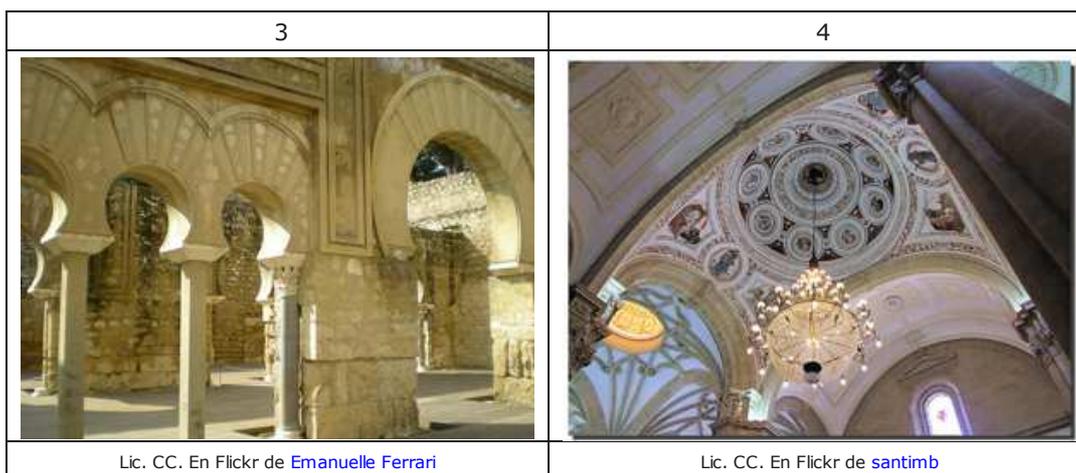
1. Prehistoria. Vasija neolítica de la Cultura de Los Millares, encontrado en Santa Fe de Mondújar (**Almería**). 3000 a. c. aproximadamente. Tiene una decoración muy rudimentaria consistente en varios ritmos dibujados sobre la superficie de barro fresco. Ambos pertenecen al Neolítico.

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 con un ritmo decorativo aprovechando los nervios de las columnas, también la bóveda central con medallones policromados, que son un ritmo decorativo radial.



5. Puerta de Santiago. Catedral de Guadix (Granada). Siglo XVII. La Catedral de Guadix tiene una preciosa fachada barroca. El Barroco es el estilo de lo decorativo. Lo que estamos viendo en la foto es el arco decorativo superior de dicha puerta. A los lados del angelote vemos como se repiten ritmos decorativos en piedra tallada, todos diferentes, geométricos y 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.

<p style="text-align: center;">5</p>  <p style="text-align: center;">Lic. CC. En Flickr de manuel m ramos</p>	<p style="text-align: center;">6</p>  <p style="text-align: center;">Lic. CC. En Flickr de alb toxo</p>
--	---

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.

<p style="text-align: center;">7</p>  <p style="text-align: center;">Lic. CC. En Flickr de Olaf Taush</p>	<p style="text-align: center;">8</p>  <p style="text-align: center;">Lic. CC. En Flickr de Xurxo Martínez</p>
---	--

4.5. 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:

Puerta de Santiago de la Catedral de Guadix.

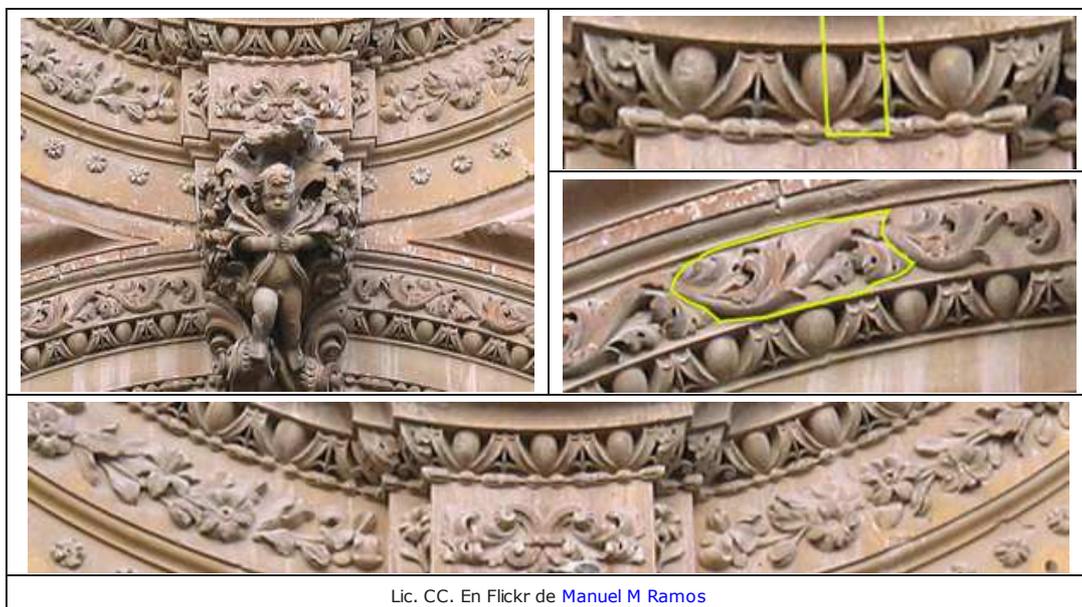
Es una decoración barroca y está tallada sobre piedra. Toda del mismo color.

En ella podemos distinguir cinco ritmos decorativos, radiales. Hemos extraído tres para su estudio.

Arriba a la derecha hemos aislado el módulo. Se repite de manera especular, de tal modo que uno coincide simétricamente con el consecutivo. Este ritmo lo encontramos arriba en un arco cóncavo, y abajo en un arco convexo. Es geométrico.

El segundo a la derecha es un diseño vegetal, basado en hojas de acanto, que se retuercen. Hemos aislado el módulo, que como ves 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. Son flores que parecen azahares de gran tamaño. Lo traemos porque aparenta ser un ritmo, pero si te fijas no existe un módulo que se repita. Cada flor, y lo que la rodea son distintas, tienen distinta postura.



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

El de la derecha 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 la izquierda 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.



Lic. CC. En Flickr de [Olga Díez Caliope](#)

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.



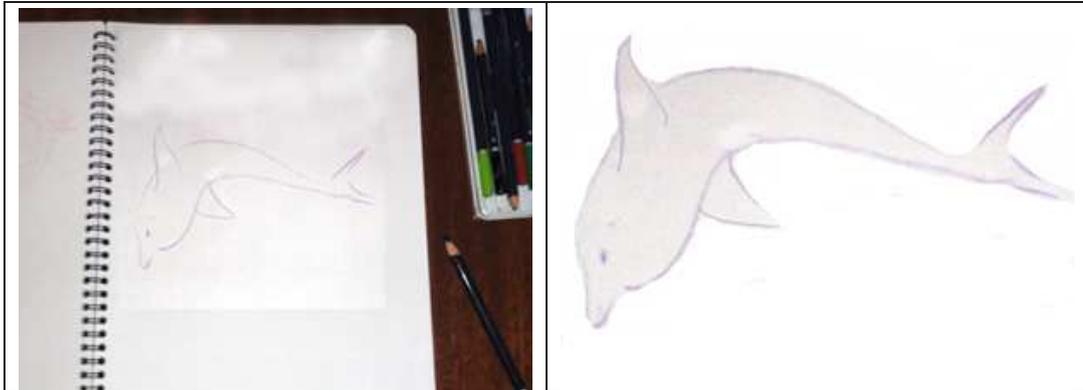
Lic. CC. En Flickr de [volkanikz](#)

Lic. CC. En Flickr de [missy ans the universe](#)

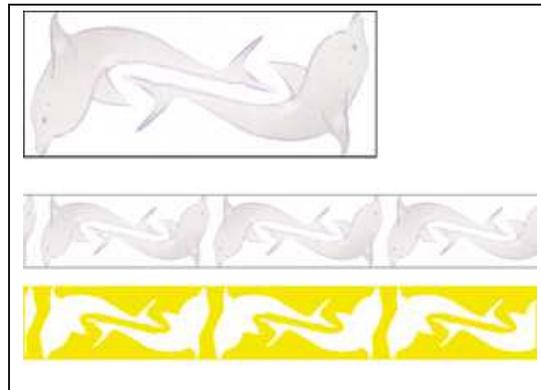
El arquitecto Gaudí cuando creó la Casa Batlló la hace a partir de distintos ritmos de formas de ventanas y balcones de diferentes tamaños y diseño, pero en la parte superior rompe la simetría con un remate en forma de pequeña torre. Jaume Plensa, cuando coloca su escultura en el patio del museo, no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

4.6. Crea tu propio ritmo decorativo

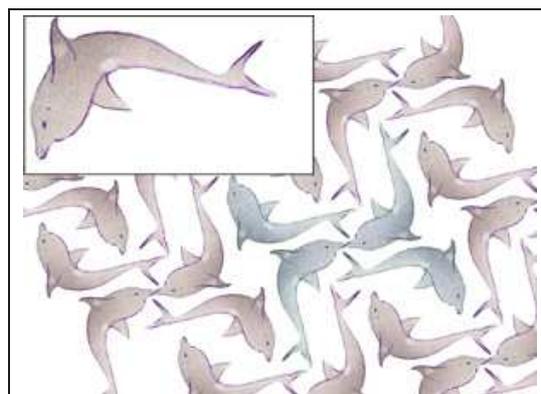
1. No tengas ningún problema en utilizar la tecnología. Nosotros lo hemos hecho con GIMP.
2. Desde la base de un dibujo sencillo de un delfín. Cuadernos de hojas muy finas sirven para calcar el dibujo. Puedes hacer un dibujo en sucio y después simplemente poniéndole una hoja encima, calcarlo. De esta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



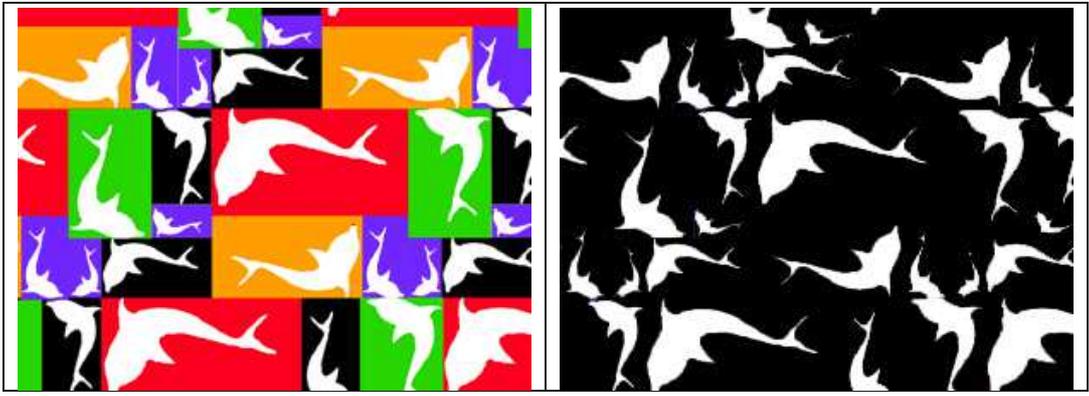
3. Con una simple copia que hemos volteado en 180°. Tenemos un módulo que se repite, y que nos sirve para crear un ritmo decorativo lineal. También podemos trabajar con los conceptos de fondo y forma, borrando la forma y quedándose con el fondo como elemento positivo.



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 distingamos.



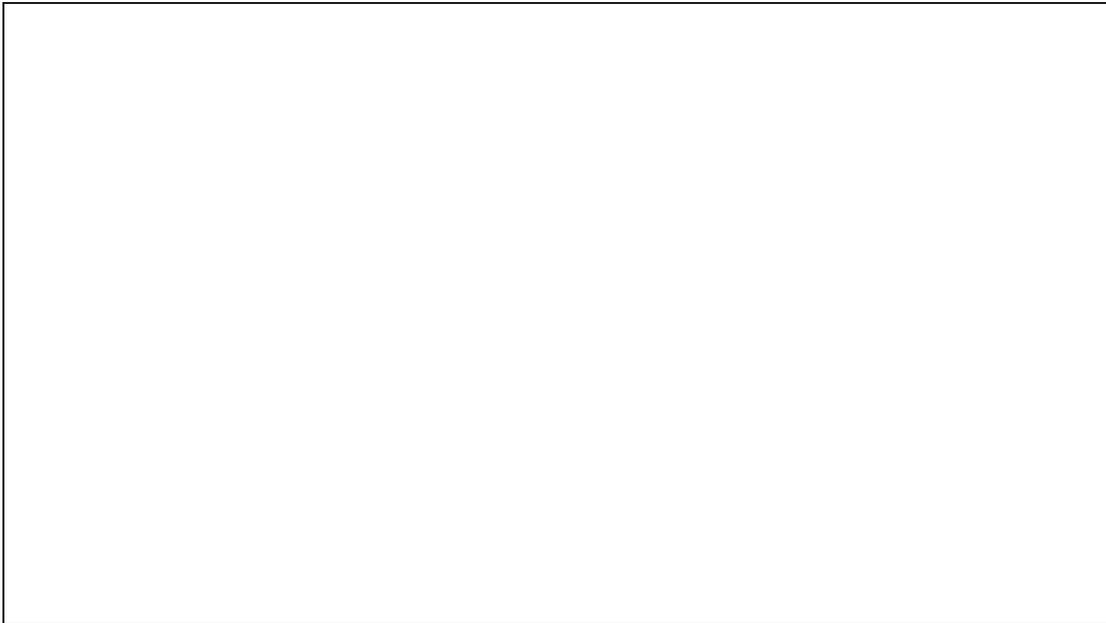
5. En este último hemos trabajado con rectángulos que contienen a la forma en cuestión. Los rectángulos nos permiten crear formas utilizando distintos tamaños por su facilidad para hacer elementos proporcionales. Hemos usado color, pero también te presentamos una versión en un solo tono.



5. 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 Tinglely**. 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.



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



