

Antonio Saura, *Elegía (fragmento)*, 1986-1987.

2

Línea y textura, elementos visuales de la imagen

La mayoría de las imágenes que percibimos no están compuestas por una forma aislada: generalmente aparecen más elementos que la integran, como figuras, colores, manchas, texturas, líneas, signos, etc. Al mirar una imagen, la percibimos como un todo en el que estos elementos se relacionan entre sí para dar un significado al conjunto.

Entre todos los elementos que emplea el lenguaje plástico y visual, destacan la línea y la textura, por su gran capacidad descriptiva y expresiva al representar formas y figuras.

En esta unidad aprenderemos técnicas útiles para crear imágenes capaces de transmitir los mensajes, sensaciones y sentimientos que queremos.

2.1 La línea

A La línea y la forma

La línea es el elemento visual más importante del dibujo y se utiliza para identificar, describir, concretar y representar la apariencia de las formas que nos rodean. Con ellas también se puede dar cuerpo a todo aquello que sólo existe en la imaginación del autor.

La **línea** es el resultado del movimiento de un punto que se desplaza por una superficie. La línea es utilizada para reproducir y delimitar los bordes y perfiles de los objetos; marca límites, dibuja espacios y los configura.

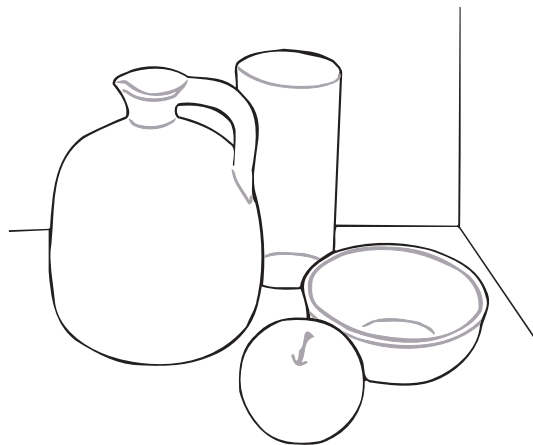
La línea cierra espacios y delimita formas, representa el perfil de las cosas; esta línea periférica se llama **contorno**. El **dintorno** es el conjunto de líneas internas que están contenidas dentro del contorno. Si estas líneas de dintorno son de un mismo color o textura que el fondo, se percibe como **silueta**.

B Grafismo y trazo

Cuando la línea se materializa sobre una superficie se convierte en **trazo**. Un rotulador, bolígrafo o una pluma estilográfica que se desplaza sobre el papel deja un rastro homogéneo y uniforme como consecuencia de la trayectoria de su punta, y describe líneas de un mismo grosor.

Si el trazo se realiza con la punta de un pincel, plumilla, etc. aumentando y disminuyendo su grosor a lo largo del recorrido, las líneas resultantes están moduladas. Con ellas se enfatizan determinados aspectos de la forma, zonas más importantes, luces, sombras, etcétera.

La línea presenta diferentes características gráficas: puede ser continua, discontinua, fina, gruesa, modulada, homogénea en grosor o en tono, monocromática, de colores, fuerte, tenue, intensa, suave, rígida, etc. Todas estas clases de líneas intervienen en los mensajes gráficos a modo de “escritura de la forma” y, al igual que cada persona, cada autor tiene una forma de representar las formas; es su huella personal e intransferible. Los artistas transmiten con la línea los rasgos más íntimos de su personalidad; es lo que se conoce como **grafismo**.

Alberto Giacometti, Interior, 1951. El grafismo de Giacometti tiene una fuerte personalidad y es claramente reconocible.

C Cualidades gráficas de la línea

La línea cumple una compleja función en la representación de imágenes. Por un lado, configura y organiza a través de su estructura la superficie de la imagen. Por otro lado, es el elemento más expresivo y dinámico. La línea es considerada la base del dibujo, de manera que gran número de imágenes se constituyen únicamente con este elemento. Por esta razón, la función más importante es su significación plástica:

- **Dirección:** cada línea funciona como un vector de dirección; las líneas aportan dinamismo a la imagen y condicionan su dirección de lectura.
- **Distribución espacial:** con la línea se separan planos y espacios dando a cada superficie cualidades gráficas diferentes.
- **Volumen:** la modulación de tono y grosor de la línea proporciona tensión en los cuerpos y objetos. Mediante el sombreado se puede crear la sensación de volumen tridimensional en espacios bidimensionales.
- **Profundidad:** cuando la línea sitúa formas sobre la diagonal de la superficie se aporta profundidad a la escena, sin recurrir a las perspectivas o cambios de posición y tamaño de los objetos que componen la imagen.
- **Estructura:** con la línea se estudia la proporción de los objetos que configuran su forma y organiza el espacio que ocupan.

Emilio Vedova, Campo de concentración, 1950. La línea puede tener mucha fuerza expresiva.

D Expresividad de la línea en la composición

La línea tiene un poder expresivo y simbólico muy importante. Con ella se transmiten conceptos y sensaciones como espiritualidad, elegancia, reposo, estabilidad, movimiento, dinamismo, luminosidad, asombro, caos, tensión, rigidez, frialdad, etcétera.

- **Rectas:** pueden sugerir rigidez, precisión y constancia.
- **Verticales:** están en equilibrio entre el cielo (arriba) y la tierra (abajo). Emiten espiritualidad y elegancia.
- **Horizontales:** muestran apego a lo terrenal; paralelas a la tierra, transmiten reposo y estabilidad.
- **Inclinadas:** denotan movimiento, decisión y voluntad. Si su dirección baja de izquierda a derecha, indican descenso. Si baja de derecha a izquierda, transmiten caída y tragedia.
- **Curvas:** cambian continuamente de dirección, por lo que producen sensación de movimiento, acción y dinamismo.
- **Radiales:** se utilizan para transmitir sensaciones de luz, explosión, luminosidad.
- **Quebradas:** en forma de zigzag, cambian bruscamente de dirección, transmitiendo desequilibrio, caos y desorganización. Dan sensación de contradicción y dolor.
- **Concurrentes:** todas las líneas se dirigen a un punto o zona de máxima atención, obligándonos a dirigir la mirada hacia ese espacio; crean así un foco de tensión y atención. Esta sensación también se puede transmitir con líneas concéntricas y espirales: con ellas se potencia más el sentido de concentración.

Giacomo Balla, Lámpara a arco, 1909. Las líneas colocadas de forma radial intensifican la sensación de luminosidad.

Carlo Carrà, Manifestación intervencionista, 1914. Observa la tensión producida por las líneas concéntricas.

Eduard Munch, La danza de la vida, 1899. Observa el dinamismo de las líneas onduladas de los contornos.

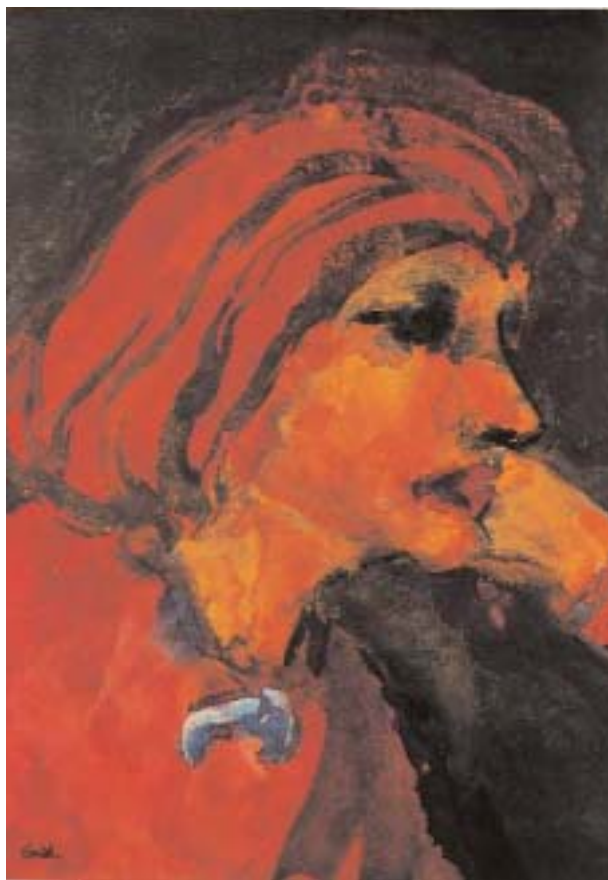
- **Geométricas:** realizadas generalmente con ayuda de instrumentos de dibujo, transmiten rigidez y frialdad.
- **Filiformes:** se llama así a las líneas con forma de hilo. Su trazo es continuo y uniforme, resultando monótonas. Se suelen utilizar para expresiones más complejas, técnicas o descripciones sin intencionalidad artística.
- **Moduladas:** expresan fuerza y decisión en el recorrido más grueso y oscuro mostrándose, en cambio, variables y elegantes en las zonas finas y claras.
- **De sombreado:** se utilizan para crear volumen. Las sombras realizadas con líneas ordenadas y tenues transmiten sensualidad y dulzura. Cuando las sombras se trabajan con fuertes contrastes entre la luz y la sombra, con trazos fuertes y superpuestos, transmiten tenebrismo y acentúa los volúmenes.
- **Tenebrismo:** es también el nombre que recibe el recurso pictórico que opone, con fuerte contraste, la luz y la sombra, logrando que las partes iluminadas destaquen violentamente.

2.2 La textura

A ¿Qué es la textura?

La textura es la representación gráfica del interior de una mancha, de una silueta o de una superficie no limitada. Es la característica visual o táctil de todas las superficies. El material con que se hacen los objetos aporta a la superficie una textura determinada, es decir, características propias de rugosidad, suavidad, aspereza, homogeneidad, etcétera.

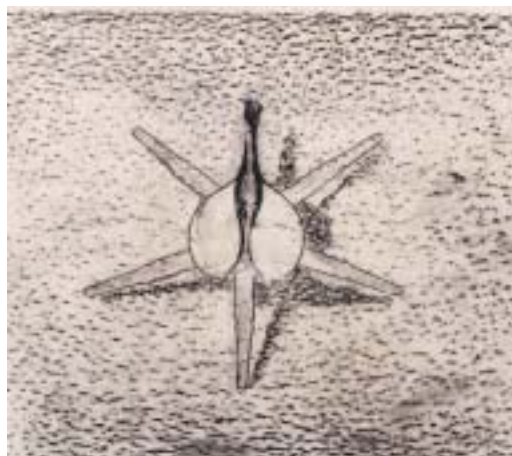

Emil Nolde, Retrato de mujer, 1911.

B Texturas ópticas

Las texturas táctiles pueden tocarse si tienen rugosidades o protuberancias de estructura tridimensional, mientras que las texturas ópticas o visuales no transmiten sensaciones al tacto y son bidimensionales.

Las **texturas ópticas** dependen de dos factores: el soporte en el que se elabora la imagen y los materiales e instrumentos que se utilizan para crear diferentes superficies. Una textura transmite diferentes sensaciones si está sobre la superficie más o menos lisa del papel, la trama de una madera o una tela. Si se trabajan con tinta, acuarela o cualquier otra técnica al agua, las texturas tienen diferente calidad plástica que si utilizan carboncillos, crayones o grafitos.

Max Ernst, El único y su propiedad, 1925. Aunque la textura se ve granulada, al tacto resulta lisa.

Jean François Millet, Dos mujeres cosiendo a la luz de una lámpara, 1853. Estas texturas ópticas son manchas que forman imágenes por sí solas.

C Texturas orgánicas

Se consideran texturas orgánicas a las superficies cuyas cualidades gráficas no siguen un orden matemático y parecen estar realizadas al azar. Estas texturas surgen de la aplicación de un material con distintos instrumentos sobre diferentes soportes.

Piero Manzoni, Achrome, 1961. Estas texturas orgánicas se han hecho con paja y caolín.

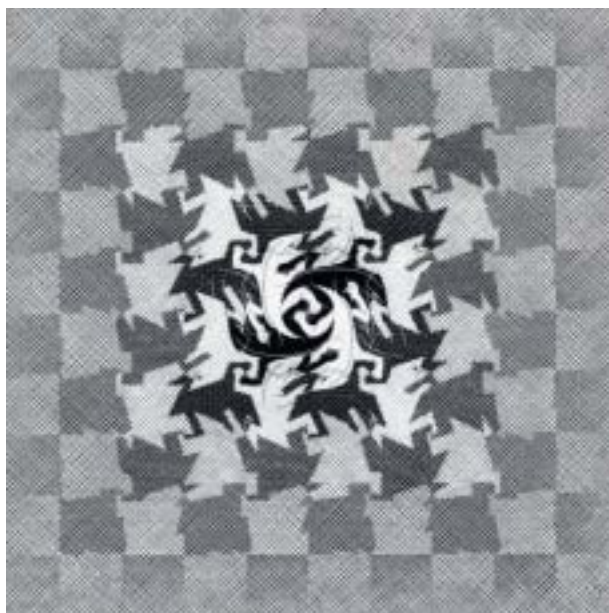
Mark Tobey, Al filo de agosto, 1953. Estas texturas orgánicas se han hecho con recortes de periódicos y grafitos.

D Texturas geométricas

La estructura de las texturas geométricas se basa en la geometría, y su organización guarda relación con un orden matemático.

Las tramas son una forma de textura visual geométrica que, cuando están realizadas industrialmente, ofrecen superficies uniformes. Las texturas de este tipo tienen poco valor expresivo por sí solas, pero si se combinan tramas de diferente trazo, se pueden lograr efectos ópticos y visuales muy interesantes.

Las rectas cruzadas y paralelas crean efectos parecidos a las tramas mecánicas. Si se varía su dirección y separación, se obtienen efectos ópticos vibrantes. La concentración y dispersión de los entramados puede transmitir sensaciones de luz y sombra que dan mayor volumen o profundidad a la imagen. Muchos autores utilizan entramados manuales para lograr diferentes cualidades plásticas en la superficie de los elementos compositivos.

Maurits Cornelis Escher, Evolución I, 1937. Observa las texturas geométricas que ha usado el autor.

E Texturas creadas con líneas y colores

• Texturas con líneas

Cuando se utilizan lápices, rotuladores, pinceles o plumillas para realizar manchas de sombreado o de diferenciación de planos, la textura se consigue con trazos paralelos o entrecruzados.

Las líneas pueden colocarse más o menos juntas para obtener mayor o menor tono o densidad de sombra, pueden ser paralelas, cruzarse o seguir la dirección de la formas o del volumen. Con la unión y la dispersión de líneas se pueden crear sensaciones de espacialidad y profundidad dentro de una imagen.

• Texturas con el color

La repetición de pinceladas de colores genera una superficie cromática con una textura dinámica que añade la expresividad del color a la fuerza de la superficie. La mezcla de colores se puede obtener por la yuxtaposición de tonos o por la superposición de colores; en ambos casos las texturas cromáticas ayudan a identificar mejor las formas de una imagen y a transmitir sentimientos. En algunas ocasiones, la finalidad expresiva de la obra concede más importancia a la superficie cromática que a los elementos que la componen.

Jean Dubuffet, Las horas claras, 1979. Observa cómo las líneas crean diferentes zonas texturadas.

Pablo Ruiz Picasso, Nadadora, 1929. Las variaciones cromáticas de un color forman superficies texturadas.

2.2 La textura

F Finalidad expresiva de las texturas

La textura es un elemento que, junto con la línea, contribuye a la configuración de las formas en una imagen. Por ser una cualidad de las superficies, se puede asociar a la mancha, a la silueta que configura una forma, al color, a la línea, etc. La importancia visual de las superficies texturadas es esencial para transmitir diferentes sensaciones.

Los elementos plásticos casi nunca se presentan aislados, por lo que un conjunto de pinceladas se puede convertir en textura, de la misma manera que una mancha o una mezcla de colores produce diferentes vibraciones en sus superficies.

La textura es un elemento configurador de la imagen, que sensibiliza y ayuda a identificar objetos y calidades, y también es necesaria para percibir el espacio, la profundidad y el volumen.

Una forma con una textura suave y de tonos claros puede transmitir ternura, elegancia, sutilidad, inocencia, etc. Si la superficie de un objeto tiene una textura desordenada y con contrastes de tonos, ésta parecerá agresiva, fuerte, caótica, etc. Las texturas pueden hacer que una forma sea llamativa o que pase desapercibida; la combinación de diferentes texturas en una misma obra, transmite sensaciones de dinamismo y vitalidad.

A. Gleizes, Paisaje de Meudon (Paisaje con figura), 1911.

Adolf Fleischmann, Abstracto, 1959. En esta obra las texturas se forman mediante la yuxtaposición de tonos.

Edward Weston, El desierto de Océano. California, 1936. Las líneas sombrean y generan contrastes.

Alexei von Jawlensky, Chica con Peonias, 1909.
La forma de la pincelada
aporta texturas y sensaciones.

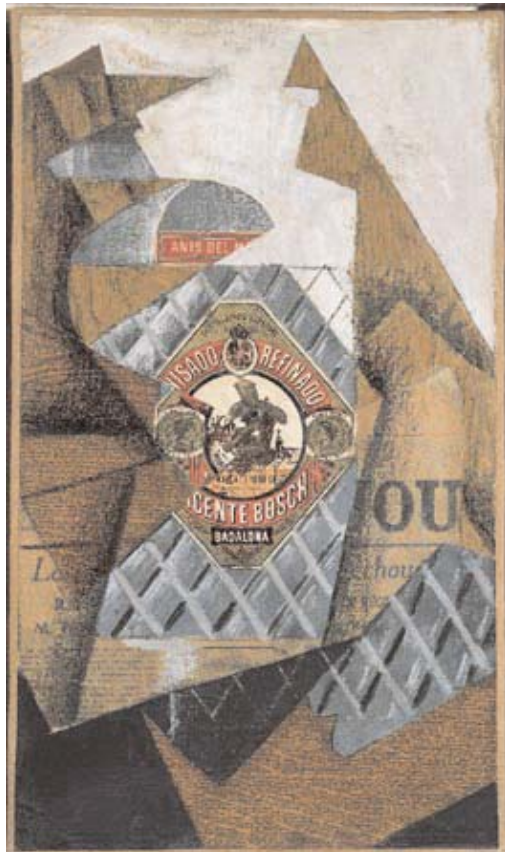

G Las texturas y los estilos artísticos

Las calidades plásticas de las texturas han evolucionando a lo largo de la historia del arte en cuanto a su capacidad expresiva y por la introducción de nuevos materiales en la elaboración de las obras.

En las pinturas tradicionales, la textura aparecía como una imitación de telas, cabellos, pieles, metales, etc. que ayudaban a identificar objetos y transmitir informaciones de carácter figurativo.

La importancia de la textura como elemento configurativo de la imagen nace en el siglo XX. El desarrollo de la técnica del *collage* en el cubismo y en el movimiento *dadá* supuso una transformación profunda en la que el objeto, alejado de su contexto, pasó a tener la misma importancia que las zonas pintadas y creadas por los artistas. Se abrió entonces el campo de la experimentación con nuevos materiales y procedimientos distintos a los utilizados tradicionalmente.

Juan Gris, La botella de anís, 1914. El papel colé (papeles pegados) es la técnica de este cuadro.

El informalismo, junto con el impresionismo abstracto y posterior expresionismo, fueron movimientos que concedieron una gran importancia al tratamiento de texturas táctiles y visuales. En estas tendencias artísticas, el trabajo del artista se basaba en la experimentación constante, y el proceso creativo se debatía entre la construcción y la destrucción de la propia obra.

Las técnicas que adoptaron fueron muy diversas, entre ellas el *collage* (que consiste en pegar diferentes materiales sobre el soporte), el *grattage* (raspados y hendiduras) o el *dripping* (colorear dejando gotear la pintura). Además se emplearon materiales que no son propios de la pintura como cal, arena, polvo de vidrio, virutas de madera, serrín, partículas de metal, etcétera.

En Italia se trabajó el concepto de espacialidad; sus obras muestran soportes perforados a los que se incorporan pequeñas piedras, vidrios y otros materiales hasta obtener superficies texturadas espaciales.

En España destaca el grupo catalán Dau al Set, uno de cuyos artistas más destacados fue Antoni Tàpies, quien preparaba sus soportes con un empaste de polvo de mármol triturado con aglutinante y pigmentos. Una vez preparada la textura del soporte, trabajaba la técnica del *grattage*.

Antoni Tàpies, Tema sobre madera y óvalo. 1979. Técnica mixta sobre madera, terminada con la técnica del grattage.

Jackson Pollock, Alquimia, 1947. El artista ha utilizado la técnica del dripping.

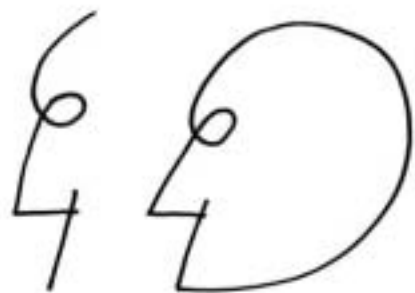

2.3 Op-Art: ilusiones ópticas creadas con líneas y texturas

Las ilusiones ópticas se producen cuando creemos ver algo que realmente no vemos. Esto se debe a que, en la mayoría de las ocasiones, nos cuesta diferenciar entre **lo que vemos** y **cómo lo vemos**.

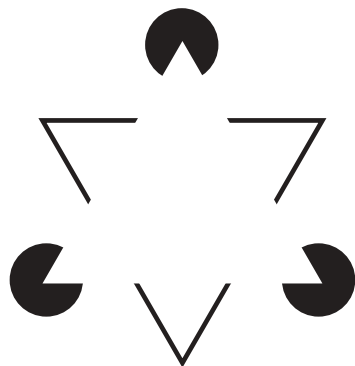
Todas las imágenes que recibimos se transmiten al cerebro mediante un **proceso de percepción**; esta percepción sólo nos transmite las partes más significativas de una imagen, de manera que algunos elementos pueden ser vistos sin que existan, otros pueden existir objetivamente y no ser vistos, o también pueden verse de manera alterada o distorsionada.

Por ejemplo, gracias a la experiencia visual que tenemos, somos capaces de configurar una cara con elementos que no están relacionados con la configuración de un retrato.

Con un seis y un cuatro se hace un retrato.

Aunque en la siguiente figura no se han dibujado triángulos, el ojo es capaz de percibirlos.

Triángulo Kanizsa.

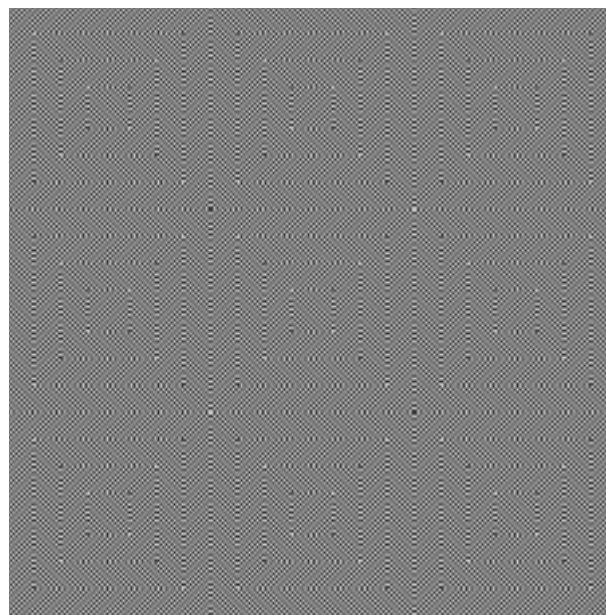
Determinadas obras bidimensionales estáticas pueden crear una falsa sensación de movimiento. Estas ilusiones ópticas son sensaciones naturales, y están impuestas por las condiciones fisiológicas y físicas del ojo humano. La retina es incapaz de situar como estáticos determinados objetos que, por el modo en que están configurados, dan la sensación de movimiento.

El movimiento artístico llamado **Op-Art** (arte óptico) basa sus obras en la creación de ilusiones ópticas que transmiten la sensación de movimiento e inestabilidad visual. Se pueden distinguir dos grandes grupos de ilusiones ópticas:

- Figuras de carácter ambiguo formadas por una interrelación de figura-fondo o por un juego de perspectivas opuestas.
- Figuras que suponen una agresión a la retina y son creadas gracias a imágenes persistentes, a efectos de muaré o a la colocación inestable de formas y colores.

Al mirar la imagen creada por Reginald Neal, probablemente tendremos que hacer varios intentos de lectura y recorrido, tras los cuales siempre encontramos una zona conflictiva que hará que nos perdamos. Esto ocurre porque ante las diferencias de luminosidad el ojo se adapta lentamente y, ante un contraste deslumbrante, se produce una post-imagen que se desplaza cuando nosotros movemos el ojo.

La superposición de las post-imágenes con la textura de la superficie es lo que produce el **efecto muaré**.

Reginald Neal, Cuadrado de tres: negro y amarillo, 1964.

Maurits Cornelis Eschner, Arriba y abajo, 1947. Juego de perspectivas puestas.

La línea configura imágenes

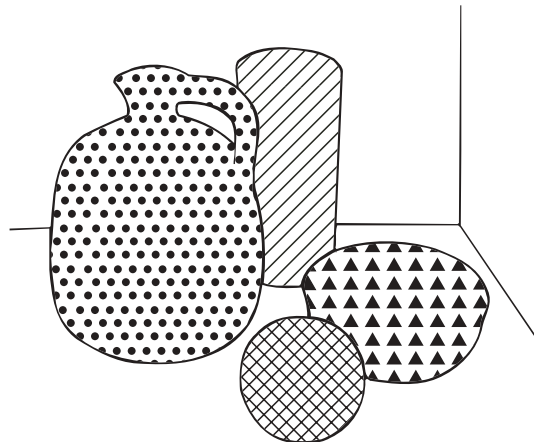
Observa atentamente la siguiente fotografía: fíjate en la forma de los objetos, su contorno, los elementos interiores y su colocación en el espacio.

Dibuja el contorno de los objetos que aparecen en el modelo y la línea que separa el plano vertical del horizontal. Utiliza un rotulador o bolígrafo negro.

Después coloca las líneas de dintorno en el dibujo anterior con un tono un poco más claro, marrón o gris.

En el segundo espacio reservado dibuja la silueta de los objetos y realiza sobre cada superficie una textura geométrica diferente

Utiliza bolígrafos o rotuladores de colores incluidos los tonos negro y gris.

La línea transmite sensaciones

Observa la figura humana que aparece en la imagen. Coloca un papel vegetal sobre ella y calca su silueta.

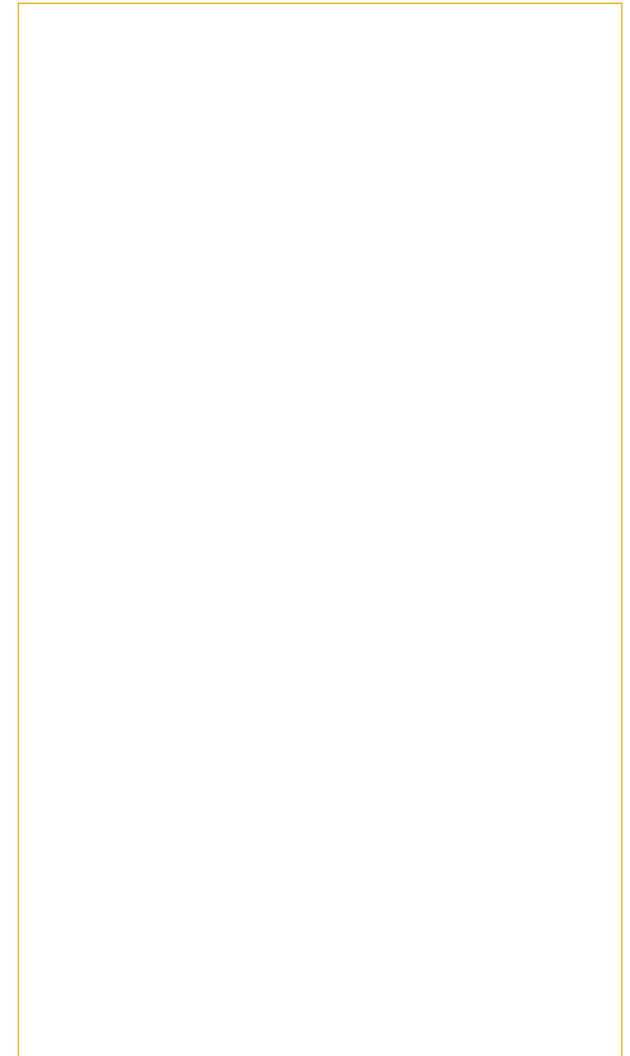
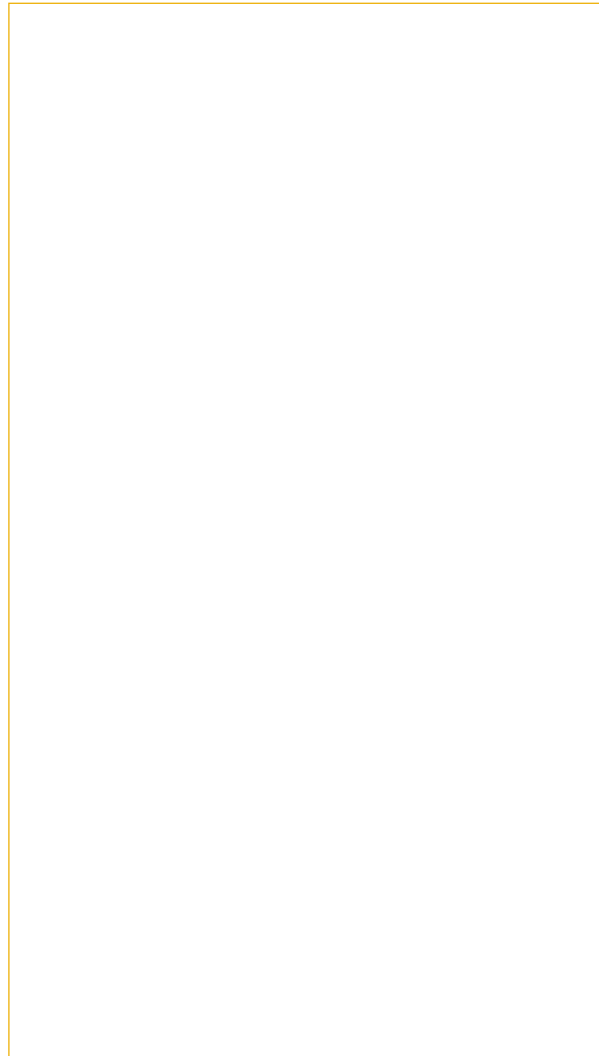
Pasa la silueta a los dos espacios reservados. Para ello, sombrea con lápiz blando y por detrás, sólo por donde se transparentan las líneas, coloca sobre los espacios reservados y repasa la línea de contorno con un lapicero de color.

1. En el primer espacio, repasa la silueta modulando la línea, más gruesa y oscura en los rasgos más interesantes y más fina en aquellas zonas que tienen menos importancia. Utiliza un lápiz de grafito blando, 4B.

2. Observa las zonas claras y oscuras de la imagen y delimita cada una de ellas con un lapicero de grafito HB en la silueta modulada.
3. Sombrea cada una de las zonas delimitadas con líneas paralelas, variando el grosor y la distancia. Utiliza un lápiz de grafito blando, 4B.
4. En el segundo espacio, sombrea cada zona con líneas cruzadas en diferentes direcciones, en esta imagen te proponemos que utilices lápiz conté o sanguina.

Compara las sensaciones que te transmite cada dibujo.

Para realizar esta actividad necesitarás papel vegetal, lapiceros de grafito HB, 4B y lápiz conté blando o sanguina.

La expresividad de la línea

Recuerda el poder expresivo que tiene la línea y el valor simbólico de cada uno de sus tipos.

Te proponemos que refuerces la expresividad de la siguiente fotografía utilizando diferentes tipos de colores, líneas y sombreados.

Para darle mayor expresividad, puedes empezar a tratar la imagen con suaves manchas de color en algunas zonas.

Después, delimita con líneas moduladas las partes más importantes del contorno y dintorno de la imagen. Sombrea con diferentes tipos de líneas; paralelas y cruzadas las zonas más oscuras.

Rara realizar esta actividad utiliza rotuladores de colores y pinturas al agua.

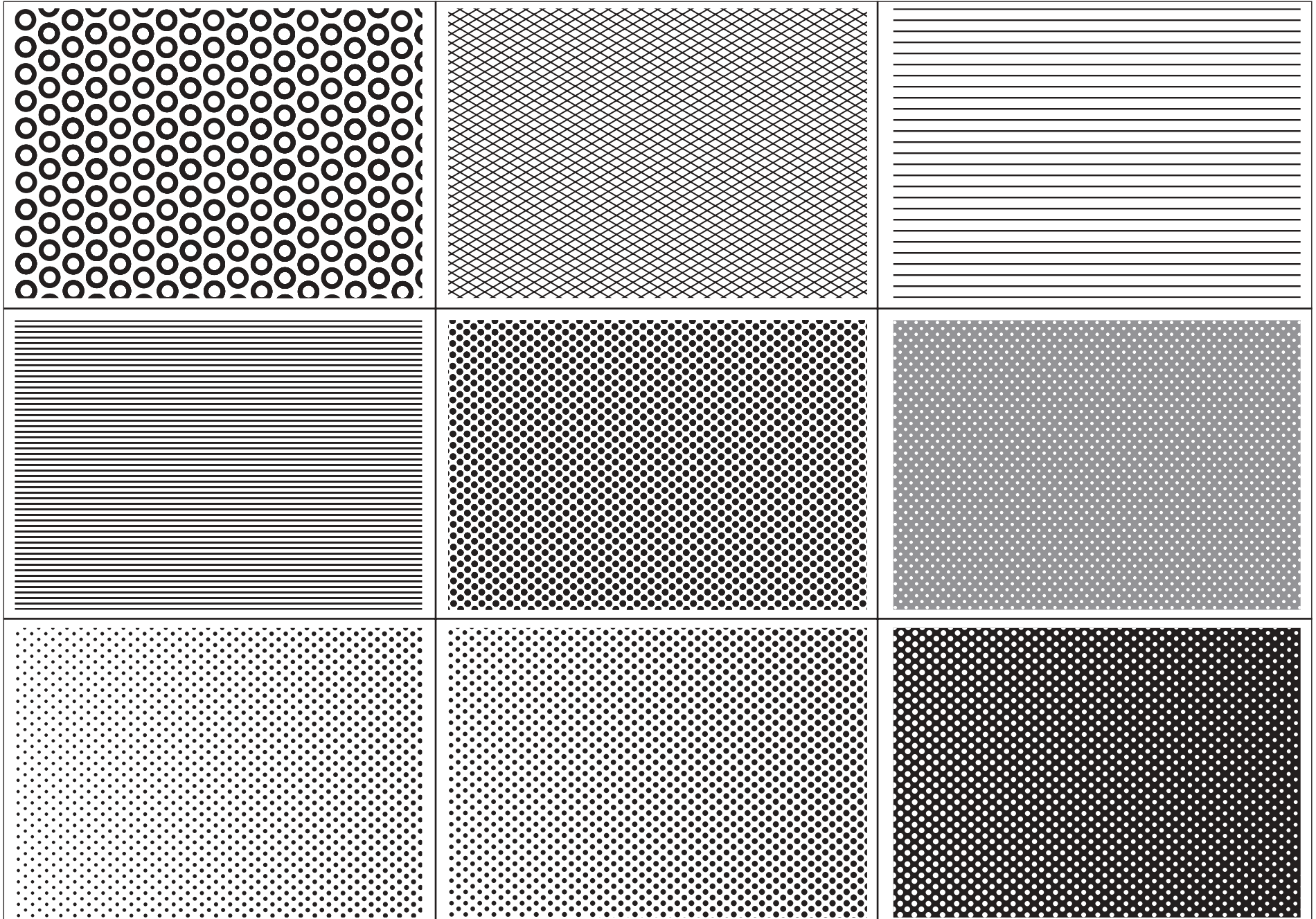

Las texturas: utilizando tramas impresas

Estas tramas te servirán para realizar el ejercicio de la siguiente página.

Ensay a tus propias tramas con escuadra y cartab3n

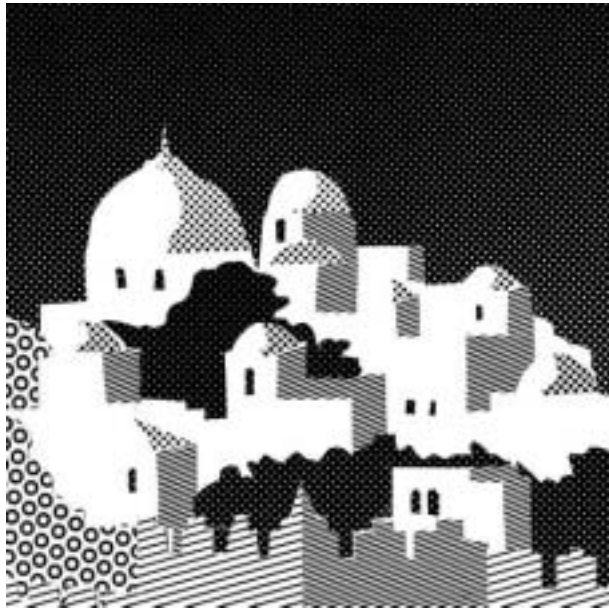

Las texturas: utilizando tramas impresas

Dibuja sobre una lámina de dibujo un paisaje mediante contornos. En un papel vegetal, traza los diferentes planos de dibujo y elige una trama de la página anterior para cada zona. Recórtalas y pégalas en las zonas correspondientes. Si quieres que las tramas sean transparentes, puedes fotocopiarlas en un acetato, papel vegetal o comprarlas adhesivas. Si son adhesivas, al pegarlas sobre el dibujo intenta que no queden burbujas de aire en su interior. Corta con un bisturí o cortatramas los bordes que sobresalen de las líneas de contorno.

No olvides dejar algún espacio en blanco y colocar alguna zona más oscura.

Usa papel vegetal, lapicero de grafito HB, fotocopia de tramas impresas sobre acetato y/o papel vegetal, pegamento transparente, cortatramas o cuchilla.

Texturas y soportes

Los soportes tienen características propias que condicionan completamente el aspecto visual de las pinturas.

Para realizar este ejercicio necesitarás diferentes materiales como soporte para pegarlos en esta página. Utiliza ceras blandas para colorear con diferentes procedimientos. Utilizaremos estos materiales para descubrir diferentes tipos de texturas. Intenta obtener superficies homogéneas, sin dibujos ni formas. Sigue estos pasos:

- Pega, en el lugar señalado, diferentes materiales, cubriendo toda la superficie: papel de lija, papel de acuarela y cartón.
- Sobre el papel de lija fina, aplica la cera ejerciendo diferentes grados de presión. Difumina la mitad del espacio con un pincel y aguarrás.
- Sobre papel de acuarela, colorea la superficie con ceras mezclando suavemente los colores. Difumina la mitad con un algodón.
- Sobre una superficie de cartón, aplica la cera empastando la superficie. Puedes hacer rayados con un palillo.
- Sobre el cuarto espacio, utiliza el material que quieras y experimenta otra posibilidad.

Una vez terminada cada superficie, dibuja sobre cada una la silueta de un objeto que te guste, un jarrón con flores, un pez en su pecera, etc. con un color oscuro.

Para realizar esta actividad necesitarás papel de lija, papel de acuarela y cartón, ceras blandas, aguarrás y algodón.

PAPEL DE LIJA

PAPEL DE ACUARELA

PAPEL DE CARTÓN

MATERIAL LIBRE

Trazos y texturas

Te proponemos investigar diferentes instrumentos para observar las posibilidades expresivas de los tipos de líneas. Dibuja el perfil de la cara de tu compañero con una sola línea de contorno que se cierra, con distintos materiales y trazos. Una vez realizados los dibujos, coloca texturas para obtener diferentes siluetas.

Utiliza un rotulador de punta fina, lápiz conté blando, lápiz de sanguina, plumilla o pincel y tinta china.

Con línea continua.
Rotulador fino de 0,5 mm de punta.
Textura orgánica.

Con línea modulada de intensidad variable.
Lápiz conté blando.
Textura geométrica.

Con líneas cortas y finas.
Lápiz de sanguina.
Textura geométrica.

Con pequeños trazos curvos.
Plumilla o pincel fino y tinta.
Textura orgánica.

Transformar una obra de arte con líneas y texturas

Para transformar una obra de arte es necesario observar atentamente sus formas: líneas, colores y textura, su colocación en el espacio y el formato.

Es conveniente conocer el estilo y grafismo del autor, el título y el mensaje que transmite la obra.

Observa detenidamente la siguiente imagen y piensa qué tipo de líneas y texturas puedes emplear sin cambiar demasiado su mensaje.

Amédée Ozenfant, Acordes, 1922.

Te proponemos utilizar los tipos de línea y trazos que has aprendido en este tema y, las tres técnicas que hemos visto en los estilos artísticos para hacer texturas. Recuerda:

- *Collage*: pegando diferentes materiales (papel, tela, etcétera).
- *Grattage*: raspados y hendiduras en la superficie.
- *Dripping*: colorear dejando que la pintura chorree.

Para hacer raspados puedes utilizar ceras o un empaste de azúcar con pegamento líquido y rallar con un palillo antes de secar. Las témperas y las tintas son las más idóneas para hacer el *dripping*. En ambos casos, usa poca cantidad y déjalo secar completamente.

