

El punto, la línea, el plano, la forma

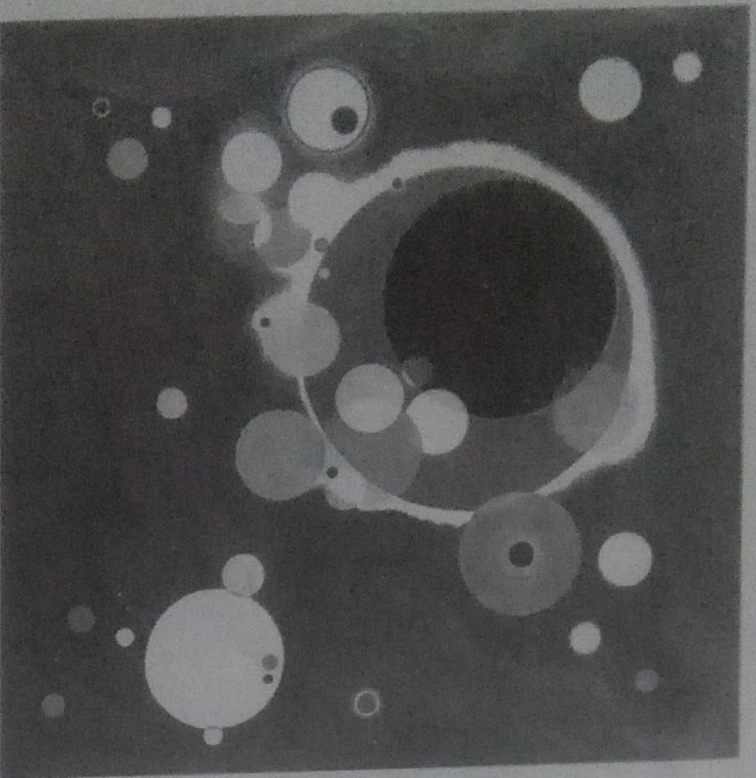

Figura 1
Kandinsky, Wassily
Algunos círculos (1926)

Es clara demostración de lo que decíamos: puedes apreciar la existencia de círculos grandes (el más oscuro de todos, por ejemplo o el círculo más grande que lo rodea) y la existencia de 'puntos' más pequeños, como los más claros. Todos comparten la forma círculo, pero mientras el más grande oscuro funciona como tal (como plano «círculo»), los pequeños si los percibimos como puntos.

1. EL PUNTO

La experiencia nos indica que se trata de un signo con el que finalizamos una oración (proposición) o un párrafo. Asimismo, siguiendo a Kandinsky («Punto y Línea sobre el Plano») también señalaremos aquí que el punto, además de transmitir el concepto de 'fin' de un párrafo, indica simultáneamente el tránsito hacia otra oración. De aquí se deduce que una de las características del punto es la de 'sugerir' energía en potencia.

Como elemento plástico, siguiendo al pintor ruso mencionado, definiremos al punto como el resultado o producto del contacto de una herramienta sobre una superficie. De aquí deducimos que el punto puede ser bi o tridimensional, y que no existe, a priori, una forma o un tamaño determinados.

¿Qué queremos decir con estos 'Que la 'forma' del punto dependa de la 'forma' del soporte (papel, bolegito, pared, dedo, estufa, estaca, grúa, etc.) y del material de la superficie o soporte (papel, cartón, cristal, yeso, chapa, plástico, etc.)?

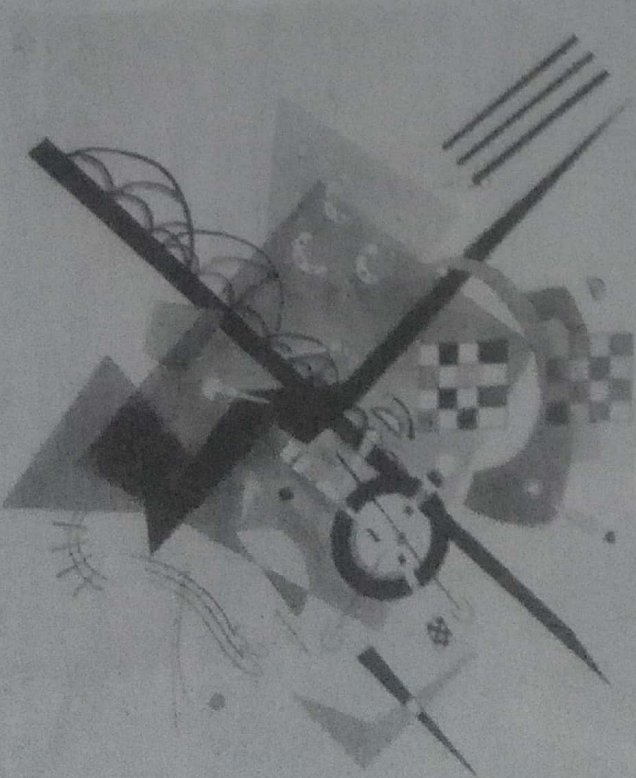
Con relación al tamaño, indicaremos que el mismo debe ser 'pequeño', entendiendo lo 'pequeño' en función de la extensión de la superficie.

Porque un círculo de 5 cm. de diámetro en una hoja A 4, carta u oficio, por ejemplo, se verá como tal, es decir, como plano geométrico y no como punto. Luego, ese mismo círculo, incluido en un afiche de vía pública, funcionará como punto, en atención del mayor tamaño del soporte en donde está trazado.

En la obra que puedes ver del ruso Kandinsky, titulada 'Algunos círculos', de 1926, es clara demostración de lo que decíamos: puedes apreciar la existencia de círculos grandes (los más oscuros) y la existencia de 'puntos', como los que se ven como grises más claros. Todos comportan la forma 'círculo', pero mientras los grandes funcionan como tales, a los pequeños los percibimos como puntos.

El punto puede tener existencia propia como elemento plástico en una obra artística. Su papel varía (se subordina o lo invade, es decir, invade la estructura de una textura visual en una ornamentación de cuadros tipo 'cerámica, textil, gráfica, mobiliario, etc.) o simplemente ayuda o configura una forma orgánica (piénsese en los 'manchas' del pelo de un mamífero polidilico).

Recién en el siglo XX, con el advenimiento del **constructivismo**, el punto (al igual que otros elementos plásticos) adquirió autonomía, entidad propia. Ejemplo, las obras de Wassily Kandinsky y Paul Klee.

Pintura de Wassily Kandinsky,
promotor del primer movimiento del arte abstracto

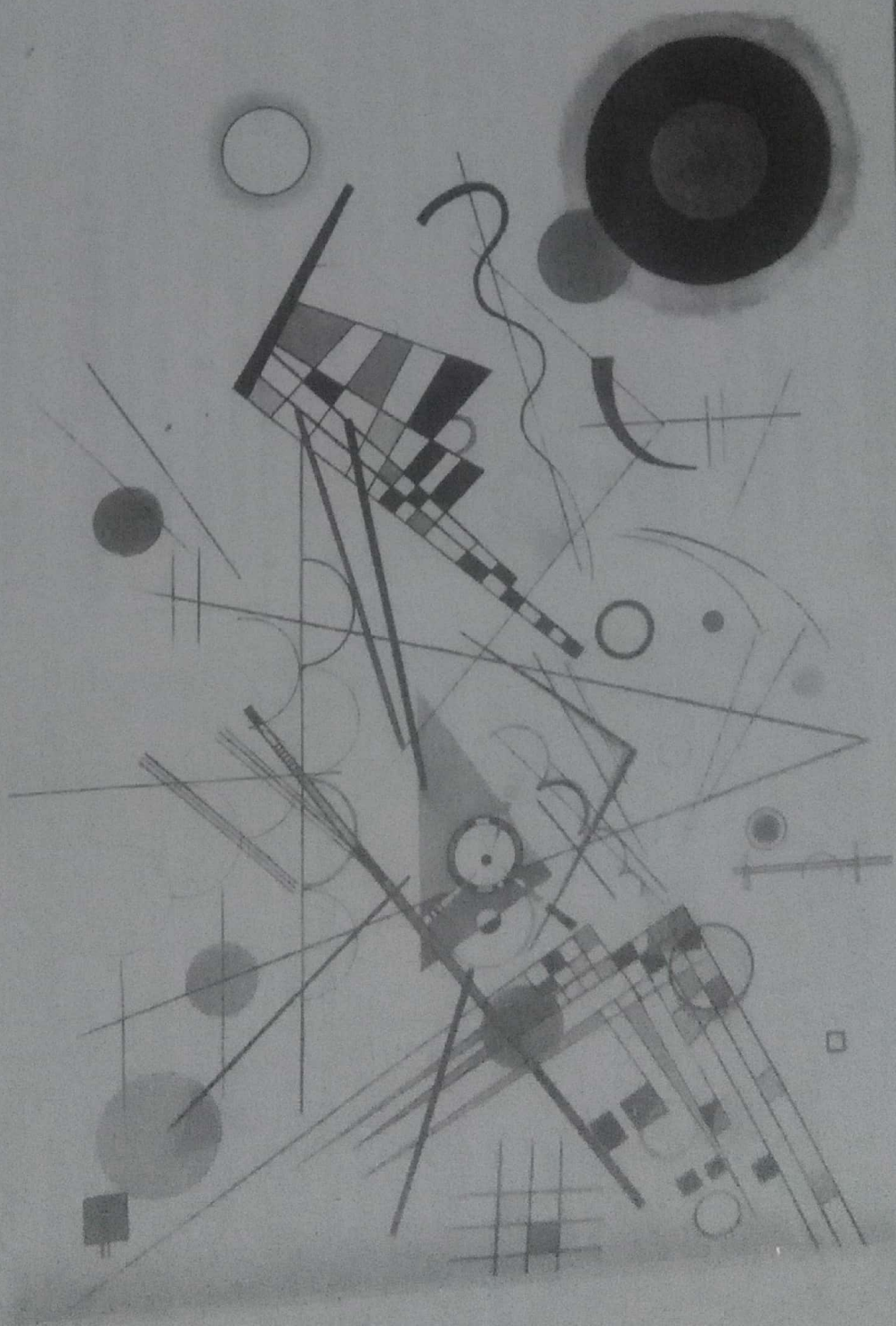

Figura 2
Kandinsky, Wassily
Composición VIII (1923). Óleo sobre lienzo
Aquí puedes apreciar una obra organizada en base a líneas y puntos. Estos puntos y estas líneas funcionan como tales, como puntos y líneas. Algunos de estos puntos, como el más claro concentrado del negro, arriba a la izquierda, funcionan más bien como planos geométricos de dos dimensiones y ya no más como puntos.

II. LA LINEA

Un concepto de línea

La línea, siguiendo el razonamiento de Kandinsky, es el resultado del movimiento del punto en el espacio. Para decirlo con sus palabras: '...es el rastro que deja el punto al desplazarse y, por lo tanto, es su producto'. De esta manera, este artista opone la dinámica propia de la línea frente a la estática del punto.

Unidimensionalidad y dinamismo

La línea se caracteriza, entonces, por su movilidad implícita y además por su carácter 'unidimensional'. ¿Qué significa esto? Que la línea es longitud, ante todo. Si bien podemos predicar diversidad de grosores (que dependerá de la diversidad de los elementos 'trazadores') lo cierto es que no puede hablarse de dos dimensiones (alto y ancho) de la línea, porque la bidimensionalidad pertenece al mundo del plano.

Como vimos con el punto, en donde un aumento desmedido de su tamaño lo convierte en plano, con la línea ocurre lo mismo: un grosor excesivo también la transformaría en plano.

Kandinsky sostiene que mientras el punto sólo es 'tensión', la línea es 'tensión' y 'dirección'.

Líneas rectas, curvas y mixtas

Cuando pensamos en las líneas, veremos que los mismos admiten una clasificación en diversas clases o tipos: rectas, curvas y mixtas.

- Las rectas, se caracterizan por una cualidad expresiva de rigor formal. Las rectas nos remiten rápidamente al mundo de la geometría y se utilizan en plástica para el trazado de 'ejes' estructurales de la composición y los objetos. Son constantemente usadas también para simplificar las formas que se quieren representar o expresar. Podríamos decir que las rectas son producto del pensamiento abstracto, obtenidas, ya por vía especulativa, ya por vía de inferencia, puesto que son más bien raras en la naturaleza, en forma pura.
- Las líneas curvas admiten diversas clases: 'arco', 'onda', 'espiral'.
- La expresión 'mixta' la reservamos para la combinación de rectas o de rectas y curvas en la construcción de contornos.

Verticales, horizontales y oblicuas

Luego, de cualquier línea podemos predicar direcciones: horizontal, vertical y oblicua (sin perjuicio de que Kandinsky habla de horizontales, verticales y oblicuas como tipos o clases de líneas).

- La horizontal es la dirección básica que nos remite al suelo, a la tierra, esto es, al plano de sustentación de todo lo existente o simple vista. La dirección horizontal transmite la idea de reposo. Por ello la horizontal sirve para composiciones más bien estáticas.

- La vertical es la dirección primordial de nuestra condición humana y de todo aquello que se yergue respecto del plano terrestre. Es más dinámica que la horizontal, pero, en combinación con ella, da un resultado de gran estatismo: la composición ortogonal.

- En cambio, la que introduce toda la dinámica a la imagen es la 'oblicua'. El empleo de direcciones oblicuas en una composición da lugar al denominado 'movimiento diagonal', característico de la composición oriental (japonesa, china, india).

ORTOGONALIDAD

El caso de Mondrian es arquetípico: es un artista que prescinde de toda dirección oblicua y de toda línea curva. Su deseo de fundar un orden del universo, sentado en bases sólidas, eternas, hace que apele al ángulo de 90 grados formado por líneas horizontales y verticales, que otorgan reposo a la imagen, transmitiendo una sensación de armonía. Para evitar lo monótono, el artista recurre al juego de diferentes grises, apenas diferentes unos de otros. Diríamos, sutiles diferencias de valor en los planos grises del 'fondo', para otorgar un mínimo de 'vibración' al 'fondo'.

De esta manera se logra lo que Henri Van Lies definió como 'abstracción de dos dimensiones estrictas'.

ACTIVIDAD

Aplicación de los elementos plásticos en imágenes

Ejercicio I

Abstracción. Bidimensión. Punto y línea sobre el plano

I.1.- Dibujo/Pintura: En soporte hoja canson n° 5 o 6, y aplicando solamente lápiz o tinta negros y regla y compás en su caso, realizar una imagen que tenga estas características: a) **abstracción**; b) **bidimensión**; c) **uso exclusivo de puntos y líneas**; d) profundizando en tipos de puntos y líneas: 1) puntos redondos, cuadrados, triangulares, asteriscos; 2) puntos llenos y vacíos; 3) puntos claros y oscuros; 4) de contornos lisos y porosos; líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas; líneas curvas, ondeadas, arcos y espirales; líneas quebradas; líneas cortas y largas; oscuras y claras; gruesas y finas; homogéneas y enfatizadas; lisas y texturadas.

I.2.- Instalación: podemos utilizar como planos los del aula, ejemplo, el techo, las paredes o el piso. Sobre el o los planos elegidos, puede utilizarse como elementos para realizar «líneas» elásticos, varillas de madera (molduras por ejemplo), o «cable canal», disponiéndolos con cinta de enmascarar sobre una pared.

Ejercicio II

Abstracción. Bidimensión. Punto y línea sobre el plano: ortogonalidad. Estatismo

II.1. Dibujo/Pintura: en soporte canson 5 o 6, con carbonilla, tinta, témpera o acrílico negro realizar una imagen con estas características: a) **abstracción**; b) **bidimensión**; c) **uso exclusivo de puntos y líneas rectas verticales y horizontales**; d) de marcada ortogonalidad y estatismo.

II.2. Instalación: aplicar elásticos tensionados dentro del aula, sobre la pared o el techo de la misma, trazando ángulos rectos (ortogonales) o formando o sugiriendo ángulos de 90 grados, de manera de transmitir sensación de estatismo.

Ejercicio III

Abstracción. Bidimensión. Punto y línea sobre el plano: oblicuidad. Dinámica

III.1. Dibujo/Pintura: Repitiendo el soporte y el material indicados en I y II, realizar una imagen que se atenga a estas pautas: a) **abstracción**; b) **bidimensión**; c) **uso exclusivo de líneas rectas oblicuas y puntos**; d) es decir, de marcado dinamismo.

III.2. Con elásticos, hilos tensionados, cables o recortes de cartón, realizar 'trazados' oblicuos con relación a los bordes del techo, pared piso o pizarrón.