

LOS ELEMENTOS FORMALES

“Forma es lo que nos encontramos en el espacio. Forma es todo lo que podemos ver.”

Max Bill.

“Todo es forma, y la vida misma es una forma.”

Balzac.

En todas las obras plásticas e imágenes que podemos elaborar con nuestros alumnos/as (o que podemos observar), intervienen **los elementos formales** o elementos básicos del lenguaje plástico-visual. En un fotomontaje, en una pintura, en una escultura, en una fotografía, en un anuncio publicitario, en un edificio, etc., podemos apreciar su importancia compositiva y configuradora. **Los elementos formales son los portadores de la expresión, del mensaje, de la intención comunicativa** (los elementos materiales soportan y aguantan la composición).

En algunos casos, la diferencia entre elementos formales y elementos materiales radica exclusivamente en la perspectiva que se adopte al enfocar el objeto, imagen u obra artística. Por ejemplo: la línea es uno de los elementos formales. Pero la línea *adquiere cuerpo* en el trazo de una cera, en el recorrido de un avión (estela de humo) o en una cuerda. Y se apoya en un espacio, sea bidimensional o tridimensional.

No existe un amplio consenso, entre los estudiosos de las Artes Visuales, sobre cuales son esos elementos básicos. Vamos a ofrecer dos ejemplos muy representativos. Proceden de la Comunicación Visual y la Teoría de la Imagen:

- **Denis A. Dondis**, en su libro “LA SINTAXIS DE LA IMAGEN”, enumera como elementos básicos de la comunicación visual los siguientes:
 - El punto
 - La línea
 - El contorno (entendido como forma bidimensional)
 - La dirección (vertical/horizontal, diagonal, redondez...)
 - El tono (luminosidad)
 - El color (con sus propiedades matiz, saturación, brillo)
 - La textura (visual y táctil)
 - La escala (o relación entre tamaños de las formas)
 - La dimensión (representación del espacio tridimensional en el plano)
 - El movimiento

La autora defiende, como fundamento de su propuesta, la base teórica aportada por la Psicología de la Gestalt: es posible abordar la

comprensión y el análisis de cualquier obra/imagen como un todo. Éste, a su vez, estará constituido por partes interactuantes, que pueden aislarse y observarse en completa independencia, para después volver a recomponerse.

- **Justo Villafañe**, en su libro “INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA IMAGEN” (Madrid, 85), reconoce la existencia de los elementos morfológicos de la imagen y de los elementos dinámicos de la imagen. Y nos avisa de que “*sólo son analizables en función de la capacidad que algunos de ellos tienen de asimilar otros más sencillos*”. Propone los siguientes **elementos morfológicos**:

- El punto
- La línea
- El plano (o superficie bidimensional)
- La textura (visual o táctil)
- El color
- La forma (bidimensional)

Y los siguientes **elementos dinámicos**:

- El movimiento
- La tensión
- El ritmo

Además de estos dos ejemplos, podríamos revisar otras aportaciones realizadas hace años por los profesores de la Bauhaus (**Klee, Kandinsky, Itten, Albers, Moholy-Nagy, Joost Schmidt...**). También podríamos considerar las aportaciones de conocidos nombres del diseño (**Bruno Munari, Wucius Wong, Maurice de Sausmarez...**). Pero el estudio comparativo (que nosotros realizamos hace tiempo) ocuparía un considerable número de páginas. Y sin embargo, lo fundamental para nuestro trabajo didáctico con los niños/as de Educación Infantil, es su **reconocimiento** (su existencia y su importante misión configuradora en el significado de la imagen), y **la elaboración de una propuesta amplia, comprensiva y útil** (para el trabajo escolar).

Hay otra consideración que debemos hacer antes de proponer una lista definitiva. Las dos enumeraciones anteriores están referidas a las imágenes bidimensionales, reproducibles en un papel. Pero los objetos de diseño, las esculturas, los edificios o las piezas de artesanía (por ejemplo) incluyen otro elemento que habréis echado en falta: el volumen (masa, lleno/vacío, aristas, vértices...).

Pero además, si hemos incluido en el amplio conjunto de la Educación Plástico-Visual a la Arquitectura, al Interiorismo, al Urbanismo, a la Fotografía, a la escenografía de las representaciones teatrales o musicales, etc., tendremos que tener en cuenta la existencia de otros elementos básicos que intervienen en esas producciones (el espacio, la vivencia del espacio tridimensional, la luz y las sombras).

Ahora si que estaríamos en condiciones de presentar un listado operativo para su trabajo en el aula o en el taller.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO-VISUAL

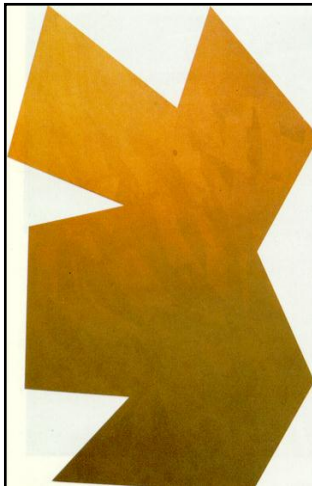
Vamos a enumerarlos y comentarlos brevemente, agrupándolos en dos conjuntos. En el primero, reflejamos los elementos básicos, fundamentales, presentes en todas las manifestaciones artísticas (plástico-visuales):

- **FORMA**
- **COLOR**
- **TONO** (LUZ/SOMBRA)
- **TEXTURA** (VISUAL/TACTIL)
- **TAMAÑO** (escala como relación de tamaños entre varias formas)

Podríamos añadir que este primer grupo de elementos formales coinciden, en lo fundamental, con las cualidades plástico-visuales (del entorno natural o sociocultural).

Cada uno de ellos es un **elemento complejo**. Sobre el **COLOR** o sobre la **FORMA** podríamos escribir capítulos enteros. No obstante, vamos a examinar con un poco más de detalle el término **FORMA**. Podemos subdividirlo en varios apartados:

- **FORMA BIDIMENSIONAL**: cuando trabajamos con figuras planas, en dos dimensiones, en las que el grosor resulta inapreciable. **Dondis** le llamaba **CONTORNO**. Los dibujos, las pinturas, los collages o los pictogramas... son trabajos realizados en dos dimensiones, sobre un soporte plano.

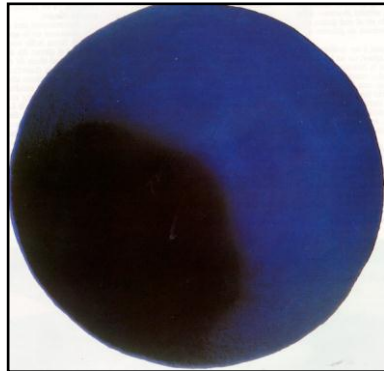

- **FORMA TRIDIMENSIONAL**: cuando trabajamos con formas de tres dimensiones, que tienen **VOLUMEN** (piezas de arcilla, figuras de plastilina, maquetas, construcciones, materiales de desecho...).

En cada una de estas dos subdivisiones (formales), pueden intervenir con mayor o menor protagonismo **otros elementos fundamentales**:

- **EL PUNTO:**

- Entendido de una manera amplia como lunares (círculos pequeños), como trazos reducidos de una cera o rotulador, como huecos o pinchazos del punzón, como huellas de nuestros dedos al hacer estampaciones, etc. Estamos hablando, en todos estos casos, de FORMAS BIDIMENSIONALES.

- O como bolitas relucientes en un adorno navideño, como canicas o pelotas pequeñas, como estrellas en el cielo, como huecos, incisiones o pinchazos en una figura de arcilla, etc. En estos ejemplos nos referimos a las FORMAS TRIDIMENSIONALES.

- **LA LÍNEA:** que nace de una sucesión de puntos, de un punto que se mueve (un cometa, la estela de humo de un avión en el cielo...).

- Entendido, también de manera amplia como trazos de lápices o de rotuladores, como caminos de color que deja un pincel, como contornos obtenidos al cortar o rasgar un papel, como huellas de una lana mojada en pintura (al estampar)... Estamos hablando, claro está, de trabajos en DOS DIMENSIONES.

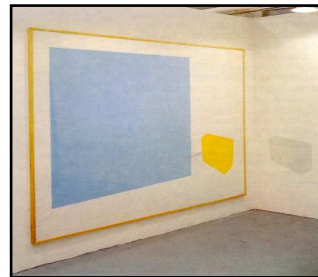

- Como alambre, cuerda o hilo; como palo alargado; como arista observable en un cuerpo geométrico; como churro fino cuando hacemos arcilla... En estos casos, la línea puede considerarse como un cuerpo con entidad espacial, que puede tocarse, cogerse, doblarse... Estaríamos manejando formas en TRES DIMENSIONES.

- **EL PLANO:** un plano es una superficie bidimensional (un papel, el suelo, una cartulina, el techo, una tela, una alfombra...). Se forma por el movimiento o desplazamiento de una línea (observar una rasqueta, una persiana, un cañizo).

Considerado con propiedad, es una superficie que no tiene grosor. Pero en un sentido más amplio (que es como nos interesa trabajarlo con los niños/as), el plano puede tener una cierta consistencia, un grosor inapreciable.

- Puede servir de soporte de nuestros dibujos, pinturas, estampaciones o collages...
- Puede servir para jugar sobre él (el suelo, la pista, la alfombra...).
- Puede servir para elaborar una obra, un objeto (una careta, un vestido, un decorado...).
- Puede configurar cuerpos con volumen (partes de una caja).

Las FORMAS pueden clasificarse, desde otro punto de vista, de la siguiente manera:

- FORMAS GEOMÉTRICAS REGULARES (círculos, cuadrados o rectángulos, triángulos).
- FORMAS NATURALES u ORGÁNICAS (la forma de una hoja, de la mano, de un árbol, de la luna...).
- FORMAS ALEATORIAS o ABSTRACTAS (observables en la naturaleza, producidas por nosotros/as mismos con nuestras manchas o nuestros garabateos...).

Los artistas utilizan de forma personal todo este amplio repertorio de elementos básicos. . Componen su propia “paleta” de elementos formales. Cada uno/a, en su experiencia, en su trabajo, elige aquellos elementos que van a protagonizar una obra o una imagen. Destacar ese protagonismo es una importante consideración pedagógica, porque en realidad, en casi todas las

obras e imágenes que realicemos o que observemos, estarán presentes el repertorio de elementos básicos (la “*caja de herramientas*”, según **Dondis**).

En el **trabajo didáctico** con niños/as de tres, cuatro y cinco años, por el contrario, tendemos a **enfatar el protagonismo de uno de esos elementos** (aunque sepamos que los demás también intervienen en el proceso de configuración). Pongamos un ejemplo: cuando queremos trabajar una representación sobre la lluvia o sobre la nieve, generalmente utilizaremos puntos (como elementos formales básicos) para configurar la imagen. Puede pasar que los copos de nieve, o las gotas de agua, las representemos mediante bolitas de papel, con trocitos de algodón, con trazos de cera blanda, con punteados de brocha o pincel... (los elementos materiales empleados son decisiones aparte). Pero lo cierto es que, de una u otra forma, habremos convertido unos estímulos visuales observados (gotas o copos), en **unos signos con significado** (puntitos, bolitas o trazos pequeños).

Los niños y niñas de Educación Infantil no tienen porque aprender, a nivel conceptual, que están trabajando con un repertorio de elementos formales. Pero lo cierto es que los utilizan, **los emplean para configurar sus obras**. Y nosotros, los educadores/as, si que tenemos que ser conscientes de los procesos que intervienen en la creación (o percepción) de una obra o imagen.

En este sentido, criticamos por escasa, la propuesta de contenidos que efectúan los textos oficiales. El lenguaje plástico-visual tiene unos elementos formales para elaborar sus propuestas. Esos elementos básicos son imprescindibles para que se produzcan una configuración, una composición, dotada de un sentido expresivo o comunicativo.

Cuando nos situamos en otros lenguajes del Área de Comunicación (lenguaje, matemáticas) no confundimos los niveles de contenidos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

- La utilización por parte de los alumnos/as de las palabras, de los fonemas, de las oraciones gramaticales... es un nivel (normalmente ligado a la experiencia).
- La profundización y la complejidad del lenguaje (oral o escrito) que conoce y emplea el adulto es otra dimensión, que utiliza como modelo para el niño/a y que le sirve de herramienta para desarrollar su tarea didáctica.

Ilustración 69: Los niños y niñas utilizan los elementos formales de una manera intuitiva.

