

TEMA 10. Forma estática y forma dinámica. El ritmo. Su expresión en la naturaleza y en las artes visuales.

Autora: Zuriñe Fdz. de Carranza García

ESQUEMA/ ESTRUCTURA TEMA 10

1. INTRODUCCIÓN	1
2. LAS FORMAS	2
3. FORMA ESTÁTICA Y FORMA DINÁMICA	2
3.1. Forma estática	3
3.2. Forma dinámica	3
3.3. Elementos fundamentales de las formas	3
4. EL RITMO	6
5. EXPRESIÓN DEL RITMO EN LA NATURALEZA	8
6. EXPRESIÓN DEL RITMO EN LAS ARTES VISUALES	9
6.1. El ritmo en la Edad Antigua	9
6.2. El ritmo en la Edad Media	10
6.3. El ritmo en la Edad Moderna	10
6.4. El ritmo en la Edad Contemporánea	11
7. CONCLUSIONES	12
8. BIBLIOGRAFÍA	12

1. INTRODUCCIÓN

La distinción entre formas estáticas y dinámicas, así como el concepto de ritmo, son fundamentales tanto en el estudio de la naturaleza como en las artes plásticas. Estos conceptos nos permiten comprender cómo los elementos visuales interactúan y generan diferentes sensaciones y percepciones.

En este contexto, se explorará cómo **la forma estática representa un equilibrio perceptivo** y cómo **la forma dinámica evoca movimiento y tensión visual**. Asimismo, se analizará cómo el ritmo, manifestado a través de patrones y secuencias visuales, juega un papel clave en la organización estética y narrativa tanto en la naturaleza como en diversas expresiones artísticas.

2. LAS FORMAS

En el lenguaje visual, la forma se refiere a la **configuración o estructura de un objeto visual**. Es la representación de un objeto, figura o elemento, estático o dinámico, en una composición visual. La forma es una de las características visuales más básicas y fundamentales, y juega un papel crucial en la comunicación visual y la percepción estética.

La forma, en este contexto, tiene un doble significado. Por un lado, se refiere a cómo se ven las cosas externamente, lo cual puede variar dependiendo de factores como la iluminación, el ángulo desde el que se observa, quién está observando, etc. Y, por otro lado, la forma también implica una estructura expresiva (forma estructural) que es constante en su esencia y construcción. La forma estructural es invariable, con lo que se garantiza el reconocimiento del objeto. Entonces, el reconocimiento de un objeto o imagen se logra mediante la **interacción entre dos estructuras: la representación visual almacenada en la memoria y la forma estructural del propio objeto**.

Todo ello, se recoge en uno de los principios fundamentales de la psicología de la Gestalt, la "ley de la buena forma", una corriente que se centra en cómo percibimos y organizamos la información visual. Esta ley, también conocida como "ley de la pregnancia" o "ley de la simplicidad", establece que tendemos a percibir las formas y los objetos de manera que sean lo más simples, coherentes y organizados posible.

Desarrollar la "ley de la buena forma" implica entender varios subprincipios:

- **Proximidad:** los elementos visuales que están cerca unos de otros tienden a agruparse y ser percibidos como una unidad.
- **Semejanza:** los elementos que comparten características similares, como forma, color o tamaño, tienden a agruparse y ser percibidos como parte de un patrón o conjunto.
- **Cierre:** se tiende a percibir las formas completas, incluso si faltan partes, y a cerrar los contornos para crear figuras reconocibles.
- **Continuidad:** se prefiere percibir las líneas y los patrones de manera continua y fluida, en lugar de divididos en segmentos o interrupciones.
- **Figura-fondo:** se tiende a organizar los elementos visuales en relación con un fondo, definiendo así una figura clara y distintiva.

En este caso, estos principios de la "ley de la buena forma" influyen en cómo percibimos tanto las formas estáticas y las formas dinámicas.

3. FORMA ESTÁTICA Y FORMA DINÁMICA

El análisis de formas estáticas y formas dinámicas permite entender las tensiones y fuerzas perceptivas que configuran la naturaleza formal de los objetos y las obras de arte, influenciando tanto los procesos fisiológicos como psicológicos de la visión. Las formas se consideran estáticas cuando estas tensiones se equilibran perceptivamente, y dinámicas cuando no lo están. Para controlar y representar el movimiento en el plano visual, se emplean conceptos como **equilibrio/desequilibrio** y **armonía/tensión**, que influyen en la percepción de las formas como estáticas o dinámicas.

Si estas tensiones y fuerzas guían la mirada de manera fluida, hablamos de ritmo. El ritmo se convierte así en el factor clave para organizar la percepción visual (*se detallará en el siguiente apartado*).

3.1. LA FORMA ESTÁTICA

La forma estática es una composición visual que **comunica una sensación de equilibrio, estabilidad y reposo**. Las formas estáticas se caracterizan por una disposición de elementos que transmiten una sensación de **armonía y orden**, lo cual produce una experiencia visual **serena y equilibrada**.

En el contexto artístico, las formas estáticas son utilizadas para crear composiciones que invitan a la contemplación y transmiten una sensación de permanencia. Este tipo de formas se logran mediante el uso de simetrías, geometrías regulares y distribuciones equilibradas de elementos visuales. La simetría, en particular, es una técnica comúnmente empleada para generar formas estáticas, ya que refleja un equilibrio visual considerado "perfecto".

3.2. LA FORMA DINÁMICA

La forma dinámica es un concepto clave en el arte y el diseño visual que transmite una **sensación de movimiento, energía y fluidez** en una composición. A diferencia de las formas estáticas, las formas dinámicas **crean una impresión de cambio y actividad**.

En el contexto artístico, las formas dinámicas se logran mediante el uso de líneas curvas, diagonales y composiciones asimétricas que sugieren movimiento y dirección (elementos dinamizadores). Estos elementos visuales pueden evocar **sensaciones de velocidad, acción o transformación** en la obra. La disposición de formas y líneas en una composición dinámica puede generar un sentido de fluidez y vitalidad, atrayendo la atención del público.

Así mismo, desde una perspectiva emocional, las formas dinámicas pueden generar una sensación de excitación o intriga en el espectador. El movimiento visual creado por líneas y formas dinámicas puede despertar emociones y mantener el interés en la obra.

3.3. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LAS FORMAS

Las formas se componen de **elementos fundamentales** que, aunque simples, son esenciales en la creación de composiciones visuales. Estos, son considerados fundamentales porque son los bloques de construcción básicos que componen cualquier objeto visual.

Estos elementos fundamentales se combinan de manera creativa para lograr diferentes efectos visuales y emocionales en una obra de arte o diseño. Ya sea buscando transmitir calma y estabilidad con formas estáticas o energía y movimiento con formas dinámicas. Se detalla su aplicación en función de cada tipo, según Villafañe y Mínguez (2002):

- **El punto** es la unidad más básica en el lenguaje visual. En su forma más simple, el punto es una marca que ocupa un lugar único en un plano o espacio. Es un concepto abstracto que puede representarse de diversas maneras, como una marca pequeña, una mancha de color o una partícula individual.

El punto es un elemento visual que puede tener **un impacto dinámico en una composición** dependiendo de cómo se utilice. Su aspecto dinámico está relacionado con características como su tamaño, forma, color, entre otros. Sin embargo, lo más interesante del punto es su capacidad para configurar expresiones visuales.

El punto puede tener más peso visual actuando como punto focal, lo que, en función de su posición, puede crear una sensación de estabilidad o tensión.

Además, si los puntos se organizan de manera lineal, pueden crear dirección y continuidad visual, guiando la mirada del espectador a lo largo de la composición (ritmo).

- En **formas estáticas**, el punto proporciona estructura y definición, actuando como un elemento organizador y estable dentro de la composición.
- En **formas dinámicas**, puede sugerir movimiento, dirección y ritmo, contribuyendo a una sensación de fluidez y energía en la composición.
- **La línea** es una secuencia continua de puntos y es uno de los elementos más fundamentales en el lenguaje visual. Puede ser recta o curva, larga o corta, ancha o delgada, y puede variar en dirección y grosor. La línea se utiliza para delimitar y definir contornos, crear texturas, sugerir movimiento y guiar la mirada del espectador.
 - El **movimiento de las líneas** sobre una superficie crea una sensación dinámica y expresiva en el arte y el diseño. Las líneas pueden transmitir la idea de dirección y movimiento, dependiendo de cómo se ejecuten.

Las **líneas expresivas, irregulares y enérgicas** se llaman **trazos**. Estas líneas tienden a ser más emotivas y desiguales, transmitiendo una sensación de movimiento y vitalidad. Por otro lado, las líneas más uniformes y regulares se conocen como **grafismos**, y transmiten mayor estabilidad y orden en una composición.

Cada línea tiene un componente dinámico en sí misma, marcando una dirección visual. Las **líneas rectas** pueden tener diferentes efectos psicológicos:

- **Las líneas horizontales** sugieren calma, tranquilidad y reposo, con poca expresión de movimiento.
- **Las líneas verticales** dan una sensación de ascenso y equilibrio.
- **Las líneas diagonales** son altamente dinámicas, especialmente cuando se alejan de las direcciones horizontal y vertical. Estas líneas transmiten tensión y pueden parecer inestables, con una sensación de empuje hacia lo horizontal o lo vertical.

Las líneas curvas infunden dinamismo y fluidez en una composición, mientras que las **líneas convergentes** (que se acercan entre sí) transmiten una mayor sensación de movimiento que las líneas paralelas. Este efecto se ha utilizado en técnicas artísticas como la perspectiva en el dibujo, la fotografía y el cine para crear ilusiones visuales de profundidad y movimiento.

- **La forma** se refiere a la silueta o contorno de un objeto. Puede ser geométrica, orgánica, abstracta o figurativa, y puede variar en tamaño, proporción y complejidad. La forma es fundamental para la identificación y representación de objetos y figuras en el arte.
 - Las formas tienen cualidades que **afectan su percepción visual y su dinamismo** en una composición artística. Las formas irregulares tienden a ser más dinámicas que las formas regulares. Las formas rectas transmiten estabilidad, mientras que las formas angulares o estrelladas son más dinámicas y expresivas.

La **deformación de las formas** también puede convertir las formas regulares en irregulares para lograr un mayor dinamismo visual.

La **inclinación de las formas** también influye en su dinamismo. Las formas horizontales sugieren quietud y reposo, mientras que las formas verticales evocan fuerza y verticalidad, transmitiendo una sensación de ascenso o espiritualidad.

Las formas ambiguas o deformes generan tensiones visuales debido a la percepción ambivalente que causan. Esta tensión contribuye a su dinamismo y atractivo visual. Elementos como la separación entre formas, similitud en los contornos, y la alternancia entre formas cóncavas y convexas también influyen en el movimiento.

- **El color** es la percepción visual que está determinada por la longitud de onda de la luz que refleja un objeto. El color puede transmitir emociones, establecer atmósferas, armonías cromáticas o contrastes, y enfatizar elementos dentro de la composición. Sus cualidades son: matiz, saturación y brillo.

Los colores tienen efectos psicológicos que influyen en cómo percibimos una obra de arte o diseño. Podemos interpretar estos **efectos como tensiones que crean sensaciones de distancia o movimiento**.

- En el caso de las **formas estáticas**, los colores neutros y suaves, como el gris o el beige, tienden a transmitir una sensación de estabilidad y tranquilidad. Estos tonos no llaman mucho la atención y contribuyen a un ambiente equilibrado y sereno en la composición. Las combinaciones de colores armoniosas, como tonos pastel o colores similares en el círculo cromático, también generan sensación de calma y cohesión.
 - En **formas dinámicas**, el uso de colores intensos y vibrantes como el rojo, el naranja o el amarillo brillante añade energía y movimiento a las formas. Estos colores activos captan la atención y hacen que las formas parezcan más enérgicas y emocionantes. Los contrastes de color fuertes, como combinar colores complementarios o tonos vivos con oscuros, crean tensiones visuales que realzan la dinamicidad de las formas.
- **La textura** es una cualidad visual que se refiere a la apariencia táctil de una superficie. Es una característica que puede ser percibida a través de la vista, pero que sugiere sensaciones táctiles como suavidad, rugosidad, lisura o aspereza. La textura agrega interés visual y profundidad a una obra de arte o diseño, y puede evocar diferentes sensaciones y emociones en el espectador.
 - En **formas estáticas**, una textura suave y uniforme tiende a transmitir una sensación de calma y estabilidad. Pero, también una textura más rugosa o con detalles sutiles puede añadir interés visual sin llegar a comprometer la sensación de estabilidad.
 - En **formas dinámicas**, la textura crea sensaciones de movimiento y dinamismo. Además, la combinación de diferentes texturas en una forma dinámica puede crear contrastos visuales que resalten ciertas áreas o direcciones de movimiento. Las texturas o patrones dinámicos, como líneas rápidas, formas repetitivas o efectos de pinceladas enérgicas, pueden simular la acción o el movimiento dentro de la obra.
- **El espacio** es la sensación de profundidad y distancia que percibimos en una obra. Es la dimensión en la que los objetos existen y se relacionan entre sí, y puede ser tanto físico como conceptual. Se puede representar mediante la superposición de elementos, el uso del sombreado, la perspectiva y la relación entre los objetos en el espacio visual.
 - En las **formas estáticas**, el espacio que rodea y define la forma es fundamental para su percepción. El uso del espacio negativo (el área vacía alrededor de la forma) puede ser tan importante como la forma misma. Un buen uso del espacio puede proporcionar equilibrio, armonía y una sensación de estabilidad en una composición.

- En **formas dinámicas**, también juega un papel crucial en la sugerencia de movimiento y energía. El uso del espacio puede crear movimiento, direcciones visuales y fluidez en la composición.
- **La luz** es un elemento formal esencial en la composición visual que influye en la percepción y representación de figuras (formas), colores, texturas y espacio. Su dirección, intensidad y calidad pueden transformar una obra, añadiendo profundidad, dimensión y emotividad a la composición. La luz puede ser la condición perceptiva y al mismo tiempo tema de la composición. La luz guía el sentido de lectura de la obra, actuando como un vector que destaca los elementos de interés y pone acentos, resalta u oculta formas y crea dinamismo con la alternancia luces/sombras.
 - Para las **formas estáticas**, la luz puede influir en cómo se revelan y se perciben sus detalles. Una iluminación suave y uniforme tiende a enfatizar la estabilidad y la calma de las formas estáticas, revelando sus contornos de manera clara y precisa.
 - En el caso de las **formas dinámicas**, la luz puede capturar y realzar el sentido de movimiento y energía. Una iluminación direccional que crea alternancia entre luces y sombras (tenebrismo/ closcuro), puede enfatizar la dirección y la velocidad del movimiento. Las formas dinámicas iluminadas pueden parecer más fluidas y en acción, transmitiendo una sensación de movimiento y cambio. Además, la luz puede actuar como un elemento narrativo en la composición, guiando la mirada del espectador hacia ciertos aspectos o áreas de interés dentro de la obra.

Estos elementos formales (el punto, la línea, el plano, el color, la textura, el espacio y la luz) se **combinan y manipulan** de diversas maneras para crear obras estáticas o dinámicas visualmente atractivas y efectivas en el arte y el diseño.

4. EL RITMO

El ritmo, en un sentido general, se refiere a un patrón regular y recurrente de elementos o eventos que crea una **sensación de fluidez, cadencia o movimiento**. Es una cualidad que se encuentra en diversas disciplinas artísticas (artes plásticas, literatura, música, danza...) y en la naturaleza misma, como se abordará en los epígrafes siguientes.

En todos estos contextos, el ritmo implica una estructura temporal o espacial que guía la percepción y el flujo de la experiencia artística. Así pues, se trata de una herramienta fundamental para crear coherencia, expresividad y dinamismo.

En las artes plásticas, el ritmo se manifiesta a través de la **disposición organizada y repetitiva de elementos visuales** (*apartado anterior*) **en una composición para crear una sensación de flujo, movimiento y armonía**. Así pues, el ritmo es una cualidad dinámica que guía el ojo del espectador a través de la obra.

También, ayuda a organizar y estructurar los elementos visuales de manera efectiva. Al establecer un ritmo coherente y armonioso, el diseñador o artista puede **mejorar la legibilidad y la comprensión de la obra**.

Una de las formas más comunes de crear ritmo es a través de la repetición de elementos visuales como puntos, líneas, formas, colores, etc. Esta repetición puede ser regular, progresiva, etc. y, según la bibliografía específica, algunas **clases de ritmos** comunes en las artes plásticas podrían clasificarse en:

- **Ritmos uniformes/ regulares:** consiste en la repetición constante de elementos visuales con intervalos consistentes entre ellos. Este ritmo otorga a la obra estabilidad y orden. *Un ejemplo es una fila de columnas idénticas en una arquitectura clásica.*

Dentro de los ritmos regulares se pueden destacar:

- Ritmo alterno. Cuando se alterna de forma regular dos elementos diferentes.
 - Ritmo rápido. Si los elementos se suceden con rapidez. Se crea una tensión frenética.
 - Ritmo lento. Cuando el intervalo entre los elementos es amplio, se crea el efecto contrario, el de ralentización creando una sensación de solemnidad.
 - Ritmo flexible. Un desarrollo ondulado produce un ritmo flexible y dulce.
 - Ritmo duro y quebrado. Existe un desarrollo con movimientos angulosos y rígidos.
 - Ritmos fluidos y continuos. La repetición es uniforme e ininterrumpida.
 - Ritmos binarios o alternante. El ritmo puede crearse de modo más complejo de varias formas. Implica la repetición de dos o más elementos visuales en un patrón alterno (grande-pequeño, arriba-abajo, blanco-negro, etc.). Este ritmo genera movimiento y dinamismo en la composición.
- **Ritmo progresivo:** se caracteriza por la repetición gradual de un elemento visual que aumenta o disminuye en tamaño, valor o intensidad a lo largo de la composición. Este ritmo crea una sensación de dirección o desarrollo. *Por ejemplo, una serie de círculos que van aumentando de tamaño de izquierda a derecha.*
 - Ritmos crecientes. Son los producidos cuando los elementos aumentan de tamaño, de altura, de color o bien crece la distancia entre ellos.
 - Ritmos decrecientes. Cuando estos elementos disminuyen.
 - **Ritmo aleatorio:** se trata de una disposición no sistemática de elementos visuales que crea un efecto de espontaneidad y variedad. Los elementos se distribuyen de manera irregular pero equilibrada en la composición, generando interés visual sin ningún patrón. *Un ejemplo podría ser un collage abstracto donde diferentes elementos se disponen de manera no sistemática o predecible, creando un efecto visual espontáneo y dinámico.*
 - **Ritmo radial:** los elementos visuales se disponen alrededor de un punto central, irradiando hacia afuera en un patrón circular o espiral. Este ritmo crea un efecto de expansión y movimiento centrífugo o centrípeto.
 - Ritmos centrífugos. Las líneas estructurales tienden hacia el exterior.
 - Ritmos centrípetos. Las líneas estructurales tienden a converger hacia el centro.
 - Ritmos concéntricos. Se pueden considerar como un tipo específico de ritmo radial, donde los elementos visuales se organizan alrededor de un punto central y se irradian hacia afuera de manera simétrica. Este patrón radial crea un efecto visual que sugiere movimiento centrífugo desde el centro hacia los bordes de la composición.
 - **Ritmo secuencial:** implica la repetición de una secuencia de elementos en un orden específico, creando una narrativa visual o una progresión en la composición. Puede sugerir movimiento o contar una historia a través de la disposición secuencial de los elementos. *Por ejemplo, imágenes (ilustraciones) dispuestas en secuencia para contar una historia o representar un proceso evolutivo.*

- **Ritmo basado en texturas:** se crea mediante la repetición de patrones texturales o táctiles que generan una sensación de profundidad y variedad en la superficie de una obra. Puede añadir interés visual y táctil a través de la variación de las texturas repetidas. *Un ejemplo de ritmo basado en texturas podría ser un diseño de mosaico que utiliza patrones repetitivos.*

Si se informaran cambios y contrastes en color, tono y otras características visuales al ritmo, expandimos y enriquecemos las posibilidades expresivas en las artes plásticas. Estas variaciones añaden dinamismo y profundidad al patrón repetitivo.

5. EXPRESIÓN DEL RITMO EN LA NATURALEZA

La naturaleza está llena de ritmos que abarca una amplia gama de fenómenos y procesos que reflejan ciclos, patrones y armonías intrínsecas. Desde el ciclo diario del día y la noche, el latido de un corazón, hasta los cambios estacionales en el clima y la vida vegetal, estos ritmos son parte integral de nuestro entorno y día a día. Estos procesos pueden ser geofísicos, biológicos y ambientales:

Ritmos geofísicos.

En la escala más grande, la Tierra misma exhibe ritmos geofísicos significativos. El día y la noche, causados por la rotación de la Tierra sobre su eje, crean un ritmo diario que influye en los patrones de actividad de las plantas, animales y seres humanos. Este ciclo natural de luz y oscuridad ha moldeado la evolución de la vida en la Tierra y sigue siendo fundamental para los ritmos biológicos.

A nivel estacional, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol produce el ciclo de las estaciones. La sucesión de primavera, verano, otoño e invierno está marcada por cambios en la temperatura, la luz solar y la biodiversidad, mostrando un ritmo anual que influye en procesos como la migración de aves, la floración de plantas y la hibernación de animales.

Los fenómenos geológicos también exhiben ritmos prolongados. Por ejemplo, los ciclos de glaciación y desglaciación que ocurren a lo largo de miles de años reflejan ritmos climáticos globales que influyen en la topografía, la hidrología y la distribución de la vida en la Tierra.

Ritmos biológicos:

Dentro del reino biológico, los ritmos son omnipresentes y esenciales para la supervivencia y la reproducción de las especies. Uno de los ejemplos más notables es el ritmo circadiano, un ciclo aproximadamente de 24 horas que regula los patrones de sueño, metabolismo y comportamiento en organismos vivos. Este ritmo está influenciado por la luz solar y está sincronizado con el ciclo día-noche.

Además del ritmo circadiano, otro ejemplo destacado de ritmo biológico es el ciclo menstrual en las mujeres, también existen ritmos estacionales que guían la reproducción, migración y comportamiento de las especies. Por ejemplo, muchos animales se reproducen en primavera, cuando hay abundancia de alimentos y condiciones climáticas adecuadas para la crianza.

La Luna también ejerce una influencia notable en los ritmos biológicos a través de las mareas (causadas por la atracción gravitacional de la luna y el sol, siguen patrones regulares que afectan la vida marina y los ecosistemas costeros).

Ritmos ambientales:

Los ritmos ambientales, como los patrones de precipitación y temperatura, también influyen en la distribución y la diversidad de la vida en la Tierra. Por ejemplo, los bosques tropicales experimentan un ritmo estacional distintivo de lluvias y sequías, lo que afecta la disponibilidad de recursos y la actividad biológica.

Los ecosistemas acuáticos también tienen ritmos asociados con el ciclo del agua. Los ríos experimentan variaciones estacionales en el caudal y la turbidez, mientras que los lagos pueden experimentar ciclos de eutrofización y desoxigenación.

6. EXPRESIONES DEL RITMO EN LAS ARTES VISUALES

El ritmo en las artes visuales se expresa a través de la organización, repetición y variación de elementos visuales (*explicados en el epigrafe 3.3*) que generan una sensación de fluidez, armonía y movimiento en la composición. Estas expresiones del ritmo contribuyen a la narrativa visual y emocional de la obra.

A lo largo de la historia del arte, el ritmo ha sido explorado y expresado de diversas maneras a través de las obras. El ritmo visual ha evolucionado junto con los movimientos artísticos y las tendencias estéticas, reflejando las influencias culturales y sociales de cada período. A continuación, se realizará un breve recorrido histórico-artístico, desde las antiguas civilizaciones hasta las tendencias contemporáneas:

6.1. EDAD ANTIGUA

Las expresiones del ritmo en el **Antiguo Egipto** se reflejaron en la arquitectura, los relieves, las pinturas murales y la escultura a lo largo de su historia milenaria. La arquitectura egipcia se caracterizó por su simetría y orden, utilizando formas geométricas y líneas rectas en construcciones como pirámides y templos. En relieves y pinturas murales, el ritmo se expresaba mediante la repetición de motivos decorativos y la organización simbólica de jeroglíficos, creando una estructura visual rítmica y narrativa. Las esculturas egipcias mostraban figuras antropomorfas formalmente estilizadas, con poses frontales y simetría en las proporciones, transmitiendo un sentido de continuidad y permanencia.

Por otro lado, en las **civilizaciones clásicas**, en el arte griego y romano, las expresiones del ritmo en las artes visuales se reflejaron principalmente en la arquitectura, la escultura y la pintura a lo largo de varios períodos históricos. En la arquitectura griega, el ritmo se manifestó a través de la proporción áurea, la simetría y el orden en templos como el Partenón, donde las columnas creaban un ritmo visual armonioso. Mientras que, en la escultura griega, se exploró el ritmo mediante la representación de figuras humanas en poses naturales y dinámicas (contraposto, etc.). Durante el período romano, el arte heredó y adaptó muchas de las tradiciones griegas, utilizando técnicas similares para expresar ritmo en la arquitectura, escultura y pintura, como se evidencia en monumentos como el Arco de Tito en Roma. Entonces, el ritmo se expresó a través de la búsqueda de equilibrio, proporción y movimiento en las formas y estructuras.

6.2. EDAD MEDIA

En la Edad Media, las expresiones del ritmo en las artes, incluyendo el románico, gótico e islámico, se caracterizaron por su enfoque en la espiritualidad y la monumentalidad arquitectónica. En el **arte Románico**, las iglesias y catedrales se diseñaron con una estructura sólida y masiva, utilizando arcos de medio punto y paredes gruesas que creaban una sensación de estabilidad y ritmo uniforme. En el **arte Gótico**, se desarrollaron las bóvedas de crucería y los arbotantes, permitiendo una mayor altura y luminosidad en las estructuras, lo que creaba una verticalidad ascendente y un ritmo dinámico que elevaba el espíritu hacia lo divino. El **arte Islámico**, influenciado por la geometría, expresaba el ritmo a través de patrones ornamentales repetitivos y simétricos en cerámica, mosaicos y arquitectura, reflejando una visión del mundo ordenada y armónica.

6.3. EDAD MODERNA

El **Renacimiento** fue una época donde el arte, la arquitectura y la ciencia cobran un papel muy importante. El interés por la proporción, el equilibrio y la perspectiva se intensificó, y las teorías fueron ampliamente cultivadas por numerosos artistas siguiendo los modelos clásicos, retomando los cánones de belleza de la antigua Grecia y Roma, donde la perfección residía en la proporción matemática y la simetría.

Los vestigios artísticos se basaban en proporciones específicas, como el módulo, que permitían crear composiciones simétricas y elegantes. La simetría, el equilibrio, la proporción áurea y la búsqueda de la perfección matemática y estética fueron fundamentales en el arte renacentista, representando una época de profundo estudio y aplicación rigurosa del ritmo en las creaciones.

Es importante destacar que, en el Renacimiento, se produjo un cambio significativo hacia la valoración del "genio" individual y la concepción del artista como un creador inspirado y único. Estos artistas eran vistos como visionarios que ejercían un control creativo total sobre sus obras, en lugar de seguir estrictamente las tradiciones y normas de los gremios. Esta transformación marcó el surgimiento del artista como figura independiente, multidisciplinar y creativa, con una visión y reconocimiento propios. Estos artistas del renacimiento llevaron a cabo investigaciones minuciosas de la perspectiva y la anatomía humana para mejorar la representación realista en sus obras, aplicando estos conocimientos en sus pinturas y esculturas; exploraron la relación entre las proporciones geométricas y la representación visual, representando figuras con ritmos y proporciones equilibradas y simétricas, basada en la observación anatómica precisa, reflejando una búsqueda por capturar la perfección y la armonía en el arte. Todos estos conceptos fueron plasmados en sus tratados y obras.

El **arte barroco** se caracterizó por su dramatismo, dinamismo y exuberancia, alejándose de la simetría y los principios geométricos y rítmicos clásicos del Renacimiento. A menudo, desafiaba las reglas tradicionales de proporción y simetría en favor de la ornamentación excesiva y efectos visuales impactantes. Se jugaba con contrastes, usando elementos arquitectónicos para crear ilusiones ópticas y dramatizar la experiencia espacial. La proporción ideal ya no se regía por principios geométricos o matemáticos estrictos como en el Renacimiento, sino que se utilizaba de manera más libre para crear impacto visual y emocional. En lugar de seguir una simetría perfecta, se buscaba el movimiento, la sorpresa y la teatralidad, a menudo a través de la exageración de formas y dimensiones.

Pero, a pesar de su inclinación hacia la emotividad y el dinamismo, el arte barroco aún mantenía ciertos elementos geométricos en su estructura y composición, aunque de manera más libre y menos enfocada en la perfección matemática que períodos anteriores.

De esta época es importante mencionar la "línea de belleza" o "**línea Hogarth**", una curva suave en forma de "S" promovida por William Hogarth en el siglo XVIII, tiene una relación con el ritmo en el arte al contribuir a la sensación de movimiento, fluidez y dinamismo en una composición visual. Esta curva puede establecer un ritmo en la composición al guiar el movimiento del ojo a lo largo de la obra, transmitiendo armonía, coherencia y energía visual. La presencia de la línea de belleza crea un contraste con otras formas más rectas o angulares, añadiendo énfasis y destacando ciertos elementos.

6.4. EDAD CONTEMPORÁNEA

Durante el siglo XIX, XX y XXI, las expresiones del ritmo en las artes visuales evolucionaron significativamente con los cambios culturales, tecnológicos y filosóficos de cada época.

En el **siglo XIX**, con movimientos como el Romanticismo y el Realismo, el ritmo en las artes visuales se manifestaba en la representación emotiva y narrativa de escenas cotidianas o históricas, a menudo utilizando contrastes de luz y sombra para crear profundidad y drama.

El **siglo XX** fue testigo de una amplia variedad de enfoques artísticos que desafiaron los estilos tradicionales, permitiendo a los artistas explorar nuevas formas de representar la realidad y las emociones, trascendiendo los límites de la proporción, composición y ritmo convencional. Así pues, observan el concepto de ritmo como un elemento compositivo más. La belleza ya no es el fin de la actividad artística, sino la expresión de sentimiento, la investigación sobre la percepción visual, sobre los materiales, sobre la función del arte en la sociedad, etc.

Con las vanguardias artísticas, el ritmo visual se exploró de manera más abstracta y experimental. A modo de ejemplo, el Cubismo descomponían las formas y figuras en planos y fragmentos, creando un ritmo dinámico a través de la repetición y superposición de formas geométricas. También, artistas futuristas y rayonistas trataron de expresar en términos visuales los aspectos dinámicos de la sociedad, se sirvieron del ritmo mediante estructuras de radiación o de crecimiento concéntrico para cubrir este objetivo. Por otro lado, el Expresionismo y el Surrealismo empleaban el color y la distorsión de la realidad para transmitir emociones y explorar el subconsciente, generando un ritmo visual basado en la intensidad emocional y el caos controlado (*en clase veremos más ejemplos, OP art, etc.*)

En el **siglo XXI**, con la diversificación de estilos y enfoques artísticos, el ritmo en las artes plásticas se ha vuelto aún más variado y experimental. La tecnología digital ha permitido nuevas formas de expresión, como el arte digital y la realidad virtual, donde el ritmo se puede manipular y experimentar de maneras totalmente nuevas. Los artistas contemporáneos continúan explorando el ritmo visual a través de la abstracción, el minimalismo, la interacción entre formas y colores, así como la incorporación de elementos multimedia para crear experiencias visuales inmersivas y dinámicas.

7. CONCLUSIONES

La distinción entre formas estáticas y dinámicas, junto con el concepto de ritmo, son importantes para el estudio y la comprensión tanto de la naturaleza como de las artes plásticas. Estos conceptos nos permiten comprender cómo los elementos visuales interactúan y generan diferentes sensaciones y percepciones.

En este contexto, el análisis de formas estáticas y formas dinámicas permite entender las tensiones y fuerzas perceptivas que configuran la naturaleza formal de los objetos y las obras de arte, influenciando tanto los procesos fisiológicos como psicológicos de la visión. Las formas se consideran estáticas cuando estas tensiones se equilibran perceptivamente, y dinámicas cuando no lo están. Asimismo, el ritmo, manifestado a través de patrones y secuencias visuales, juega un papel clave en la organización estética y narrativa tanto en la naturaleza como en diversas expresiones artísticas.

La comprensión de todo lo abordado en dicho tema es crucial en la educación por su capacidad para promover el **pensamiento crítico y la creatividad**. Además, fomentará una apreciación más profunda del arte y la estética, enriqueciendo su experiencia cultural y su sensibilidad estética en general.

De manera paralela, tal y como indica Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y (*añadir el decreto específico de cada comunidad*); entre los contenidos que, como docentes de la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), se han de impartir, se encuentran los esquemas compositivos ritmicos y expresivos de las formas estáticas y dinámicas. Los conocimientos explicados en dicho tema serán abordados por el alumnado en reiteradas ocasiones. Además, el análisis de las diferentes formas de arte generadas por el ser humano desde los inicios de los tiempos permita plantearse con rigor y perspectiva histórica, qué entendemos por obra de arte y cuál es su función social.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnheim, R. (2007) *Arte y percepción Visual*. Madrid: Alianza Forma.
- Barrós, T. (2002) *Ritmo y abstracción. Los procesos abstractivos del arte contemporáneo*. A Coruña: Ed. Edicions Do Castro.
- Dondis, D. (2010) *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Ariel.
- Gombrich, E. H. (1960) *Arte e Ilusión. Estudio sobre la Psicología de la representación pictórica*. Barcelona: Phaidon.
- Gombrich, E. H. (2002) *La imagen y el ojo*. Barcelona: Debate.
- Hinojosa, I. L. (1998) *Elementos de Expresión Formal y Composición Arquitectónica*. León, Univesidad Autónoma de Nuevo León.
- Köhler, W. (1996) *Psicología de la forma*. Madrid: Alianza.
- Panofsky, E. (1973) *La perspectiva como forma simbólica*. Madrid, Editorial Maxi-Tusquets
- Villafañe Gallego, J. y Mínguez Arranz, N. (2002) *Principios de teoría general de la imagen*. Madrid: Ediciones Pirámide