

1º eso educación
plástica
visual

La composición

Índice

1. Introducción

2. Factores compositivos

2.1 Centro de interés

2.2 Líneas de fuerza

2.3 Peso visual

2.4 Dirección

2.5 Movimiento

3. Esquemas compositivos

4. Elementos estructurales

4.1 Formato

4.2 Peso

4.2 Equilibrio

4.3 Sección Aurea

5. Figura y fondo en la composición

6. Organización de la composición (variables)

1. Introducción

En el capítulo anterior hemos visto los elementos del lenguaje visual. Ahora vamos a plantear como estos elementos se pueden combinar y distribuir en un espacio bidimensional (fotografía, pintura,...) o en un espacio tridimensional (escultura, arquitectura,...). Igual que en el lenguaje musical combinamos notas para crear una canción y en el oral relacionamos letras, sílabas y palabras para formar frases, el lenguaje gráfico-plástico ordena sus elementos visuales (puntos, líneas, planos, textura, luz y color) para crear un efecto de unidad y orden. A este proceso organizativo lo llamamos composición. Podemos afirmar que **componer es organizar**.

Una composición es una disposición de los elementos gráfico-plásticos para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una armonía perfecta.

En una composición tenemos que tener en cuenta tanto los espacios llenos que ocupan las formas como los vacíos.

2. Factores compositivos

Con el análisis de estos factores obtendremos una serie de datos que nos ayudarán a conocer la estructura de las diferentes formas de la composición

2.1 Centro de interés

2.1 Centro de interés

Francisco de Goya

La familia de Carlos IV

Banco de imágenes INTEF

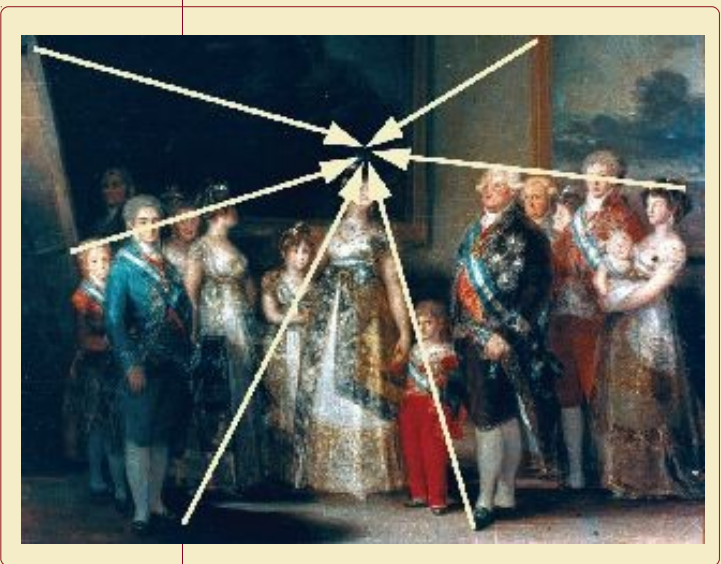
Cualquier objeto o forma por sencilla que sea se configura alrededor de un centro, siendo este una propiedad estructural de la composición.

Desde el punto de vista geométrico no es más que un punto, pero desde el punto de vista perspectivo, este se extiende hasta donde llegue la sensación de equilibrio y estabilidad, puede ser una mancha, una cabeza, una mano, una figura, etc...

En una composición pueden coexistir varios centros de interés dependiendo de la complejidad que tenga. Estos centros generan una estructura compositiva con un centro de composición que da estabilidad y equilibrio a la obra.

2.2 Líneas de fuerza

2.2 Líneas de fuerza

Francisco de Goya
La familia de Carlos IV
Banco de imágenes INTEF

Los centros de interés interactúan entre ellos generando las líneas de fuerza; éstas son virtuales existen pero no se ven.

Podemos considerarlas como los elementos más intuitivo de la obra plástica.

En las artes visuales, el equilibrio de composición se puede conseguir utilizando las líneas de fuerza, estas pueden adoptar diferentes formas como curvas, oblicuas, quebradas, cruzadas o en espiral.

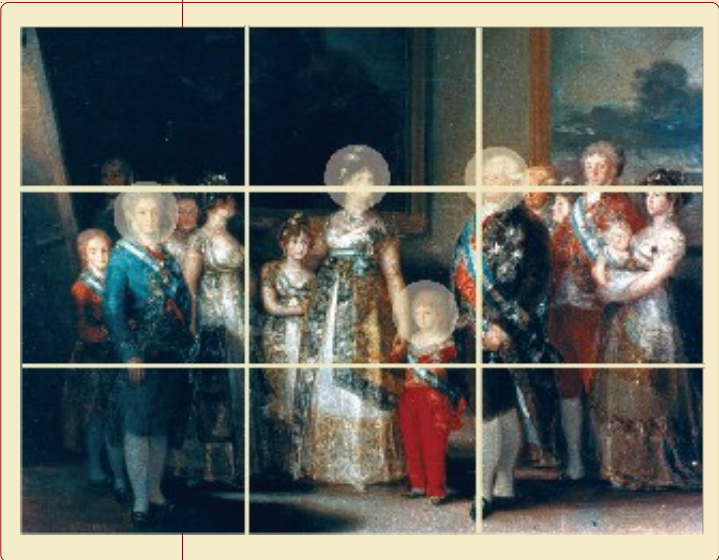
Las líneas de fuerza en una estructura compositiva, pueden estar determinadas por la disposición de las formas y combinación de los colores.

2.3 Peso visual

2.3 Peso visual

Lo podemos definir como la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler los demás elementos que se encuentran próximos a él.

Esta fuerza depende de varios factores como, tamaño, forma, posición, color, textura, etc... Así como donde este ubicado dentro de la composición.

Francisco de Goya

La familia de Carlos IV

Banco de imágenes INTEF

2.4 Dirección

2.4 Dirección

Los elementos visuales crean diferentes relaciones imponiendo un recorrido visual que lleva al ojo hacia los centros de interés, es lo que denominamos dirección visual.

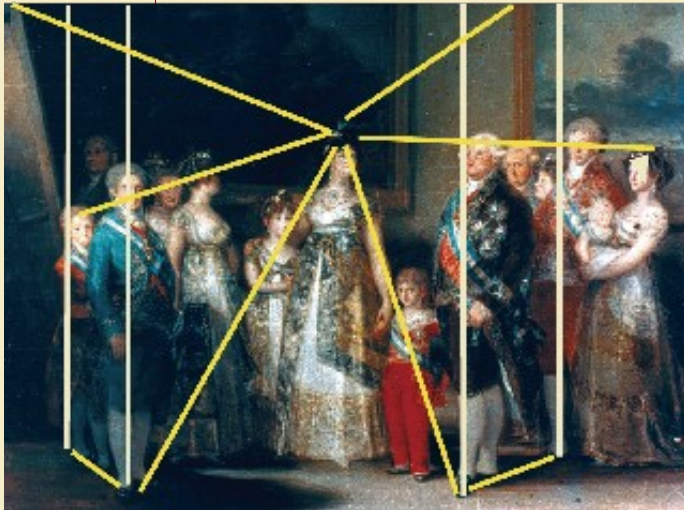
Tipos:

Direcciones visuales de escena

Son internas a la composición, estarían creadas por la organización de los elementos plásticos. Pueden ser:

■ **Representadas:** Son las creadas por los propios elementos visuales.

■ **Inducidas:** No aparecen de forma explícita, sino que son sugeridas mediante miradas de los personajes, por semejanza de color, tamaño, forma, etc..

Francisco de Goya

La familia de Carlos IV

Banco de imágenes INTEF

2.4 Dirección

Direcciones visuales de lectura

Se basan en la relación de los elementos dentro de la composición.

Pueden ser:

- **Horizontal** (de izquierda a derecha).
- **Vertical** (de arriba abajo).
- **Curva**
- **Diagonal:** Ascendente (izquierda a derecha)
Descendente (izquierda a derecha)

Francisco de Goya

La familia de Carlos IV

Banco de imágenes INTEF

2.5 Movimiento

2.5 Movimiento

Es el foco de atención más fuerte en una composición. Se obtiene por la aplicación de uno o varios recursos visuales: líneas de fuerza, tensión visual, secuencia lineal, agrupamiento, ritmo, etc...

Se considera también movimiento a la tensión existente entre varios elementos formales o lineales y el campo que los contiene. A través de éste las figuras son atraídas, o repulsadas provocando la sensación de movimiento o desplazamiento.

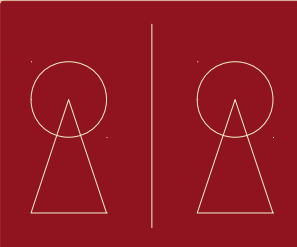
Francisco de Goya
La familia de Carlos IV
Banco de imágenes INTEF

3. Esquemas compositivos

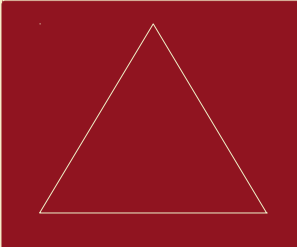
El esquema compositivo es un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales. Este esquema suele estar formado por figuras geométricas (polígonos, círculos, óvalos), líneas rectas y curvas relacionadas entre sí, o redes modulares simples o complejas.

Un esquema compositivo puede ser: Simple o compuesto (formado por la combinación de esquemas simples).

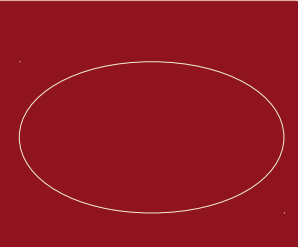
Esquemas compositivos simple más usados

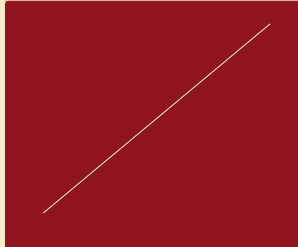
Simétrico

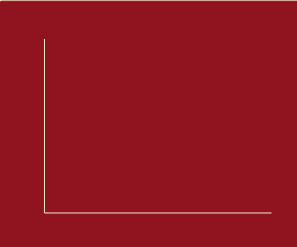
En triángulo

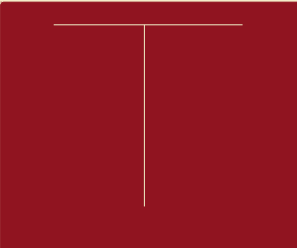
Ovalado

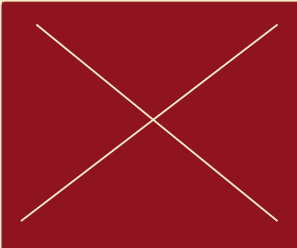
En diagonal

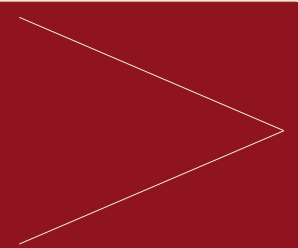
En forma de L

En forma de T

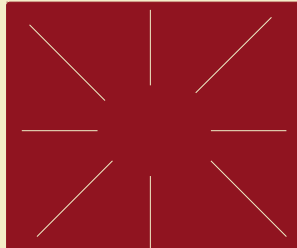
En aspas

En cuña

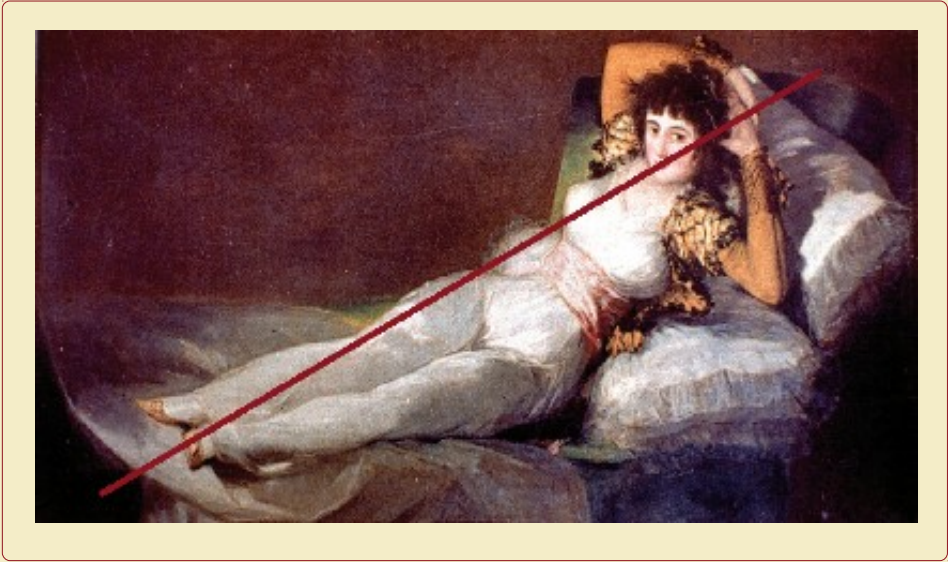

En forma de S

Radial

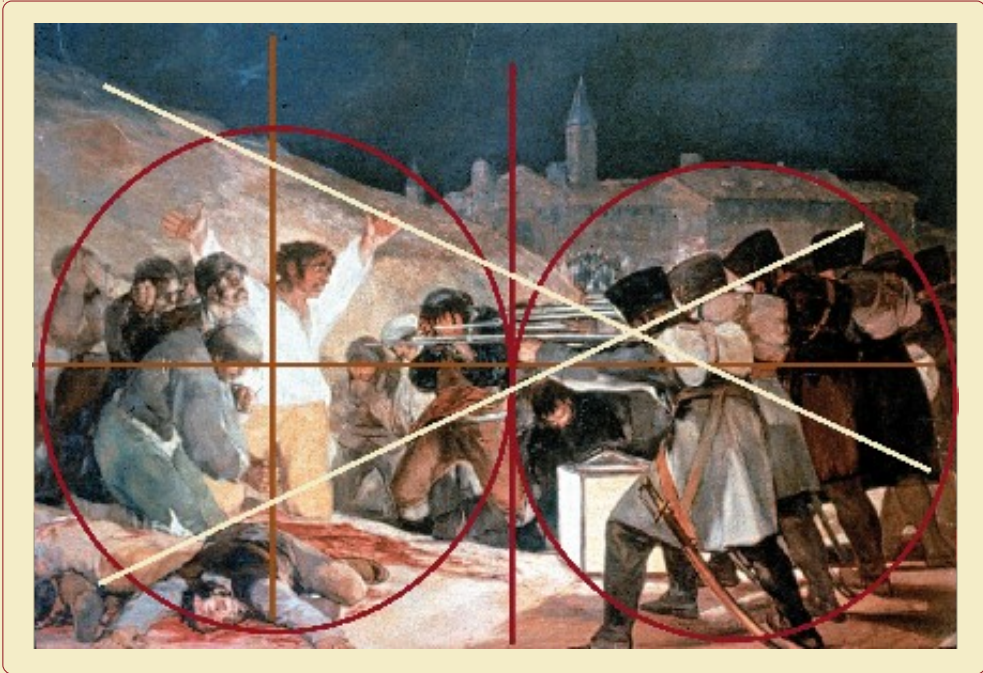
Simple

Francisco de Goya
Maja vestida (1802-1805)

Banco de imágenes INTEF (Instituto Nacional de Tecnología Educativas y Formación Profesional)

Compuesto

Francisco de Goya
Los fusilamientos del 3 de mayo

Banco de imágenes INTEF (Instituto Nacional de Tecnología Educativas y Formación Profesional)

4. Elementos estructurales

4.1 Formato

4.1 Formato

Podemos definir el formato como el espacio donde se desarrolla la composición de una obra plástica. Este hace referencia a la forma, tamaño y orientación espacial de dicha superficie o soporte.

Tipos de formatos:

Planos:

- Horizontal o apaisado: produce una sensación visual de estabilidad, firmeza y solidez. Sensación de una visión general, panorámica.
- Vertical o retrato: produce una sensación visual de equilibrio y elevación. Presenta una tendencia al recorrido ascendente. Menor estabilidad que el formato horizontal y tiende a ser dinámico.
- Cuadrado: produce una sensación visual de equilibrio estable. Es un formato más neutro que los anteriores. El recorrido visual gira entorno al centro.
- Circular: produce una sensación visual de movimiento envolvente, donde las formas parecen flotar.
- Triangular: proporciona gran estabilidad en la parte inferior y limita la expansión de las formas en la parte superior.

4. Elementos estructurales

4.2 Peso

4.2 Peso

Definido anteriormente como la fuerza que posee un elemento dentro de una composición para atraer o repeler a los demás elementos que se encuentran próximos a él.

El peso de un elemento viene determinado no sólo por su tamaño sino por la posición en que éste ocupe respecto del resto de elementos.

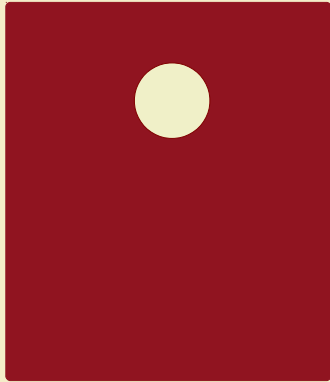
Factores (ademas del propio peso del objeto):

- Ubicación
- Aislamiento
- Color
- Contraste
- Interés intrínseco del objeto según su complejidad

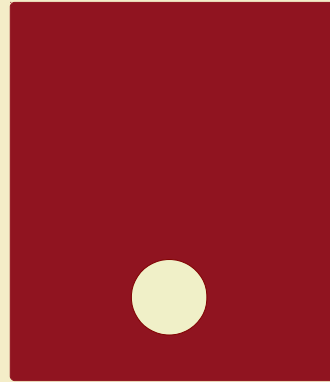
4.2 Peso

Ubicación

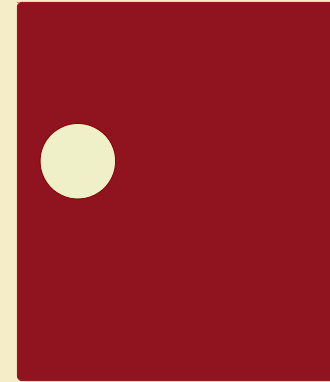
El espacio queda dividido en función de la fuerza de la gravedad y en el sentido de lectura occidental de izquierda a derecha.

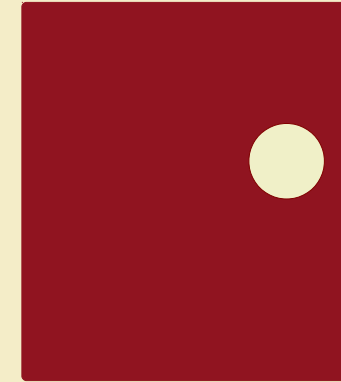
Menos pesada

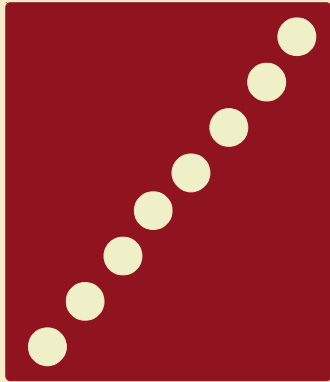
Más pesada

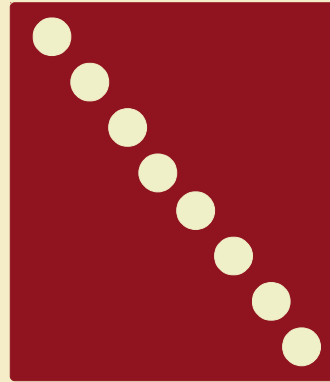
Menos pesada

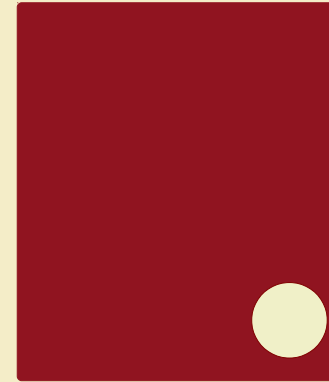
Más pesada

Menos pesada

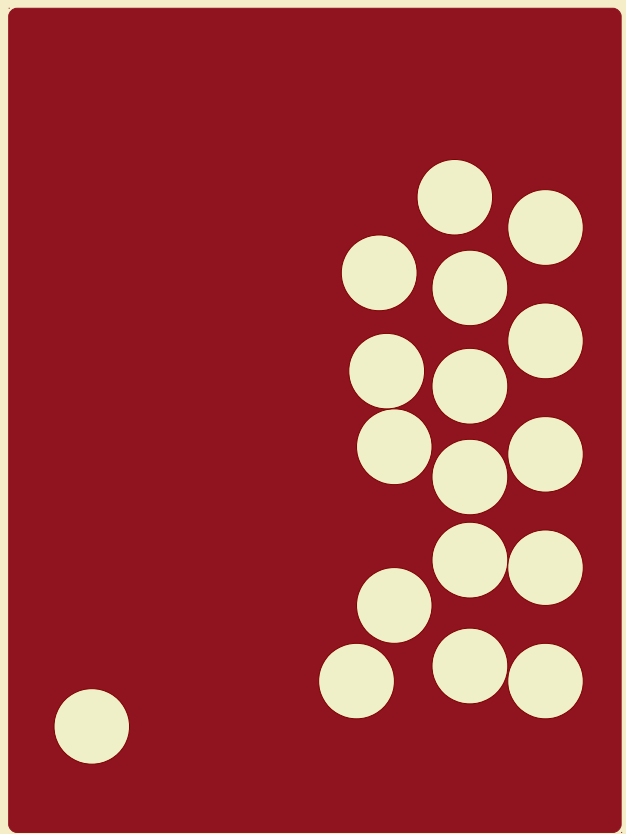
Más pesada

Mayor peso por confluir los dos factores anteriores

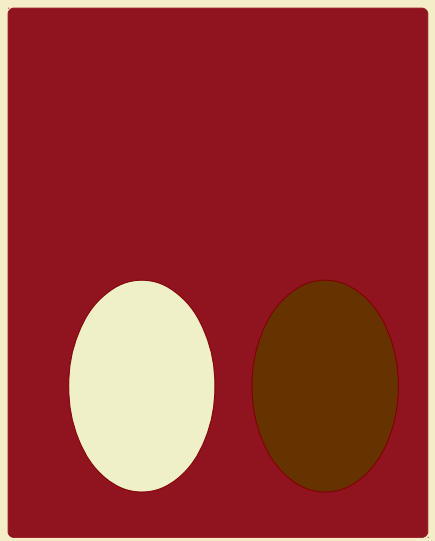
Aislamiento

En una composición con un grupo de elementos iguales, el que se encuentra aislado del grupo es el de mayor peso.

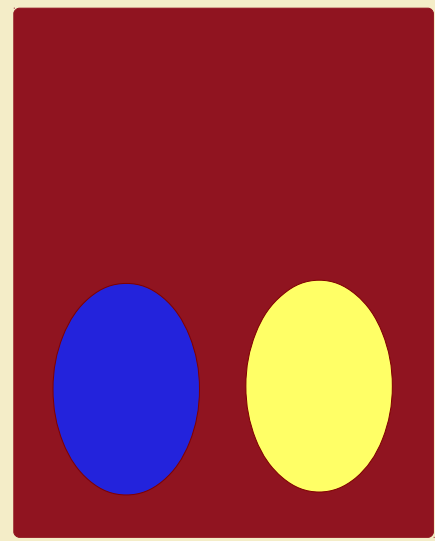

El color

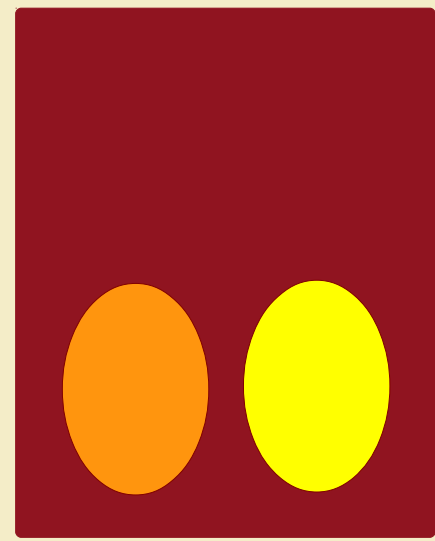
Los colores claros pesan más que los oscuros por que irradian luz haciendo que la superficie parezca mayor.
Los colores cálidos pesan más que los fríos.
Los colores saturados pesan más que los menos saturados

Claros - oscuros

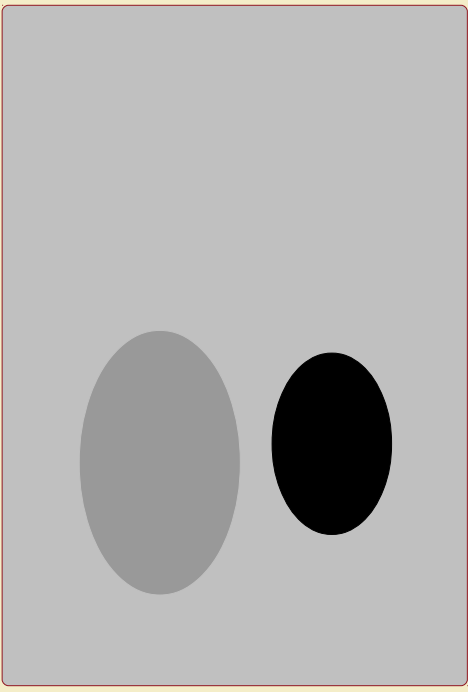
Fríos - Cálidos

Menos saturados - saturados

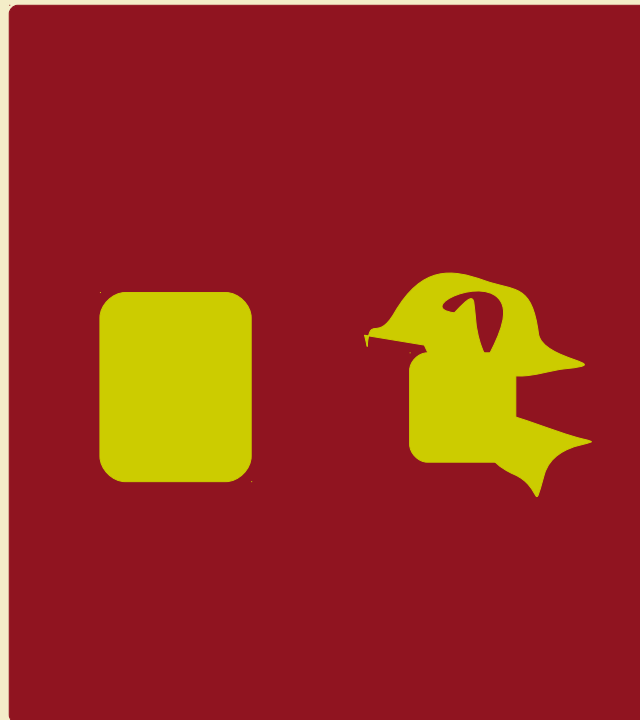
El contraste

Si el fondo es neutro el objeto que presenta más peso es el que presenta mayor contraste

Interés intrínseco del objeto según su complejidad de forma

Las formas son más pesadas cuanto más fáciles son de reconocer. Así las formas básicas geométricas serán las más pesadas.

4.3 Equilibrio

4.3 Equilibrio

Desde el punto de vista físico podemos decir que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero (se tienen que contrarrestar). Es el estado en el que las fuerzas que operan en el cuerpo se compensan mutuamente llegado a una situación de reposo.

Sobre el equilibrio, escribía Arnheim: «El contrapunto pictórico es jerárquico, esto es, contrapone una fuerza dominante a otra subordinada. Cada una de las relaciones es desequilibrada en sí; juntas se equilibran todas mutuamente en la estructura de la obra entera» (*Arte y percepción visual*, p. 56).

En el arte, el equilibrio se relaciona principalmente con el peso compositivo, la dirección y la anisotropía (cualquier cambio de escala de una figura o un cuerpo).

El equilibrio determina el lugar que debe ocupar cada elemento para que la propuesta visual global (la imagen) tenga sentido.

Clasificación: según el profesor Villafañe distingue la existencia de dos tipos básicos de equilibrio compositivo (Villafañe, 1987, p. 181):

Equilibrio compositivo estático

El equilibrio estático se puede conseguir mediante la utilización de 3 técnicas: simetría, repetición de elementos y modulación del espacio en unidades regulares

La simetría es un tipo de relación espacial que ordena los elementos de una composición formando partes iguales pero contrapuestas. El peso se reparte equitativamente a ambos lados del eje o centro de simetría.

La creación de una imagen simétrica nos transmite una sensación de orden y descanso.

Clasificación de simetrías:

Según la geometría

AXIAL
RADIAL

Según la exactitud

GEOMÉTRICA
APARENTE

Clasificación de simetrías:

a) Según la geometría:

AXIAL: Cuando estos elementos se organizan respecto a un eje de simetría.

RADIAL: Cuando estos elementos se organizan respecto a un punto de simetría.

b) Según la exactitud:

GEOMÉTRICA: es la correspondencia exacta en la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o forma respecto a un centro, eje o plano.

APARENTE: Es la que cumpliendo las normas generales de la simetría varían ligeramente la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o forma respecto a un centro, eje o plano.

Equilibrio compositivo estático

Repetición de elementos

Simétrico

Modulación del espacio en unidades regulares

Pinturas en Deir-el-Medina, Egipto.
Banco de imágenes INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación Profesional)

Equilibrio compositivo dinámico

El equilibrio compositivo dinámico se produce cuando no existe relación simétrica en la composición, al introducir una desigualdad en el reparto de volúmenes siendo las fuerzas visuales diferentes. Esta asimetría o inestabilidad se alcanza al ser desiguales el reparto de volúmenes a ambos lados del eje o centros imaginario. El resultado es una composición donde necesariamente el todo adquiere un carácter de global sobre las partes.

Se basa en el uso de cuatro técnicas compositivas:

1. Jerarquización del espacio visual: Todas las formas que aparecen en una composición no tienen la misma importancia.
2. Diversidad de elementos y relaciones visuales.
3. Contrastes.
4. Ritmo: Consiste en la repetición de un elemento visual en un intervalo espacial determinado

La creación de una imagen asimétrica nos transmite una sensación de flexibilidad y vitalidad.

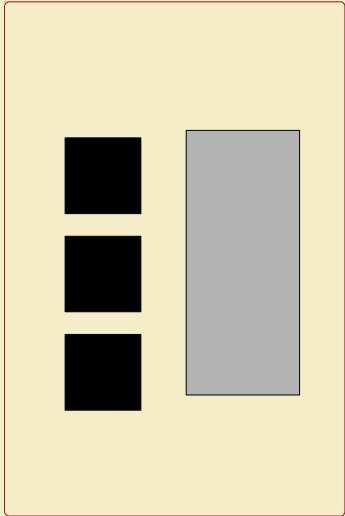
Equilibrio compositivo dinámico

Jerarquización del espacio visual

Diversidad de elementos y relaciones visuales

Contraste

Ritmo

Consiste en la repetición de un elemento visual en un intervalo espacial determinado.

Una imagen presenta ritmo compositivo cuando se dan dos componentes:

Periodicidad: implica repetición de los elementos. Tenemos:

Lineales: aceptan todas las combinaciones entre rectas y curvas.

Formales: buscan la semejanza entre formas.

Cromáticos: Utilizan los recursos de saturación y la facultad de distinguir entre fríos y cálidos.

Estructuración: es el modo de organizar esas estructuras. Pudiendo ser: *continuos, alternos, discontinuos y crecientes*.

En esta repetición progresiva regular podemos aumentar o disminuir la altura o el ancho de las unidades o modificar los intervalos de las dimensiones visuales (tamaño, tono y textura visual).

Ritmo

Autor Sol Le Witt

Escultura "Doble pirámide negativa" (1998).

Europos Parkas, Lituania

Fotógrafo: Natalia Casado García

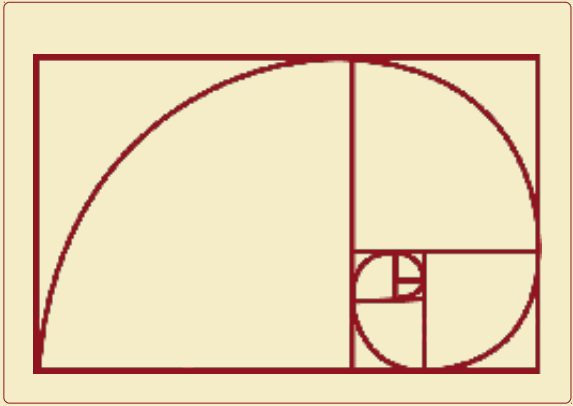
Banco de imágenes INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación Profesional)

4.5 Sección Áurea

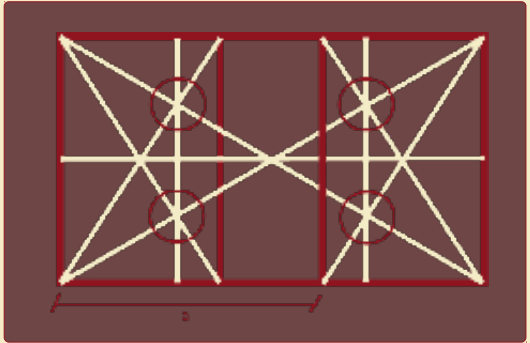
4.5 Sección Áurea

Hemos analizado los tres tipos de líneas estructurales (vertical, horizontal y diagonal) que nos generan unas composición simétricas. Pero tenemos otra forma de dividir el espacio resultando partes asimétricas y no por esto la visión del conjunto es desequilibrada o incoherente. Es lo que ocurre cuando utilizamos la **sección áurea**.

La proporción áurea basada en la sección áurea ha tenido un papel determinante en toda la historia del arte occidental desde Grecia clásica. La sección áurea se puede obtener por un procedimiento geométrico o aritmético, aunque éste último resulte más cómodo en pintura, sobre todo cuando se aplica a formatos grandes.

Particiones derivadas del rectángulo áureo

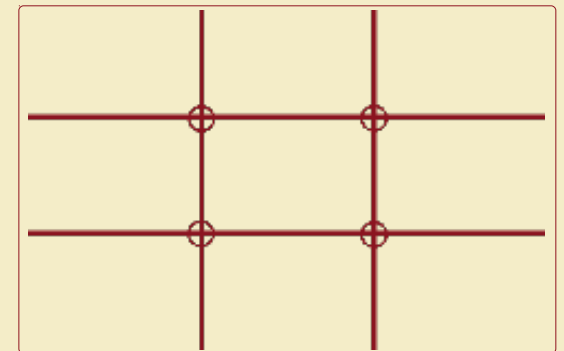
Velázquez
Las hilanderas 1657
Museo Nacional del Prado

(Banco de imágenes INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación Profesional))

El análisis se ha realizado sobre las medidas reales sobre las que pintó Velázquez, el resto del cuadro lo añadieron un siglo después.

Regla de los dos tercios

Una aplicación directa de la sección áurea en fotografía es la regla de los dos tercios. Consiste en dividir el formato en tres partes en la horizontal y otras tres en la vertical. Las zonas de máximo interés o atracción se sitúan alrededor de los puntos de intersección

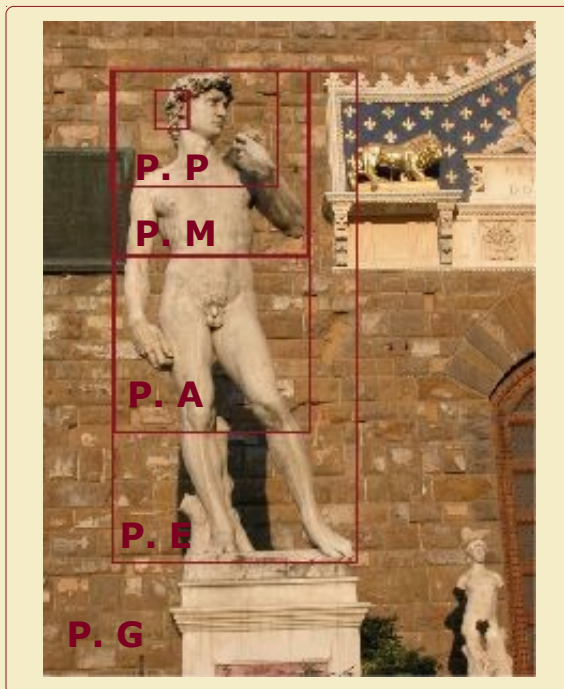
Templo de Amon, Karnak, Egipto

(Banco de imágenes INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación Profesional))

El encuadre

Al encuadrar seleccionamos que es lo que se verá en la imagen y cómo. Con él decidimos cómo será la composición de la imagen. Lo más importante es que tenga un centro de atención concreto.

Encuadres cinematográficos:

David de Miguel Ángel en la Plaza de la Señoría,
Florencia, Italia
Fotógrafo: Javier Eleta Salazar
(Banco de imágenes INTEF (Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y Formación Profesional))

Plano general: Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto o cuerpo.

Plano entero: Cuerpo completo.

Plano americano: Hasta las rodillas.

Plano medio: Hasta la cintura.

Primer plano: Hasta los hombros.

Plano detalle: Un elemento aislado.

5. Figura y fondo en la composición

5. Figura y fondo en la composición

Cuando observamos una imagen, sea un dibujo, una pintura o una fotografía, nos encontramos con que una de las partes adquiere mayor importancia, constituyéndose en figura y la otra pasa a ser el fondo de la obra.

Tendemos a organizar los elementos que integran la imagen en dos grupos opuestos: los elementos positivos que se perciben como figuras y los elementos negativos que proporcionan un fondo.

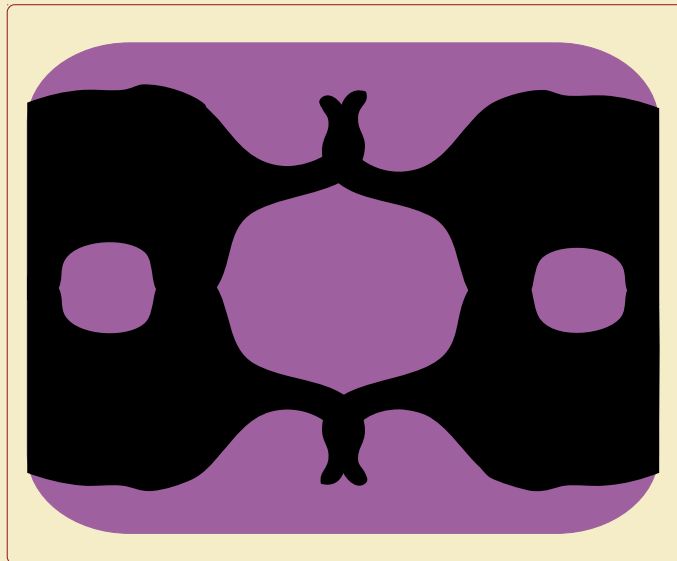
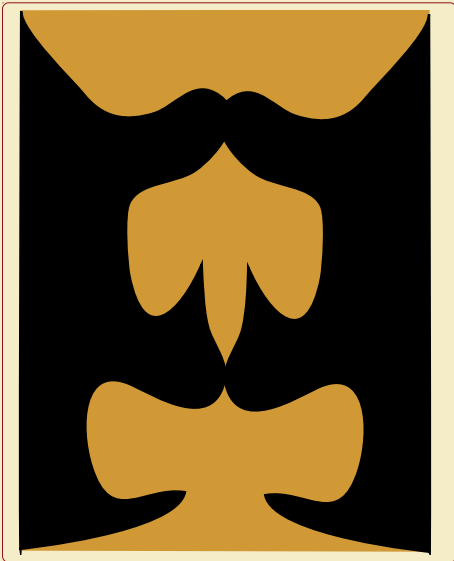
En una composición los espacios vacíos son parte de la imagen, por tanto responsables por igual de su significado.

Establecemos las siguientes diferencias entre fondo y forma:

- 1.- Cuando dos campos tienen la misma línea de límite común, es la figura la que adquiere forma, y no el fondo.
- 2.- El fondo parece que continúa detrás de la figura.
- 3.- La figura se presenta como un objeto definido, sólido y estructurado.
- 4.- La figura parece que tiene un color local sólido y el fondo parece más etéreo y vago.
- 5.- Se percibe la figura como más cercana al espectador.
- 6.- La figura impresiona más y se recuerda mejor que el fondo, que queda indefinido.
- 7.- El límite o línea que separa figura y fondo, pertenece siempre a la primera.

David Katz agrega otra importante diferencia:

- 8.- La distancia de la figura puede ser fijada con más precisión que la distancia al fondo que queda por detrás a distancia indeterminada.

6. Organización de la composición (variables)

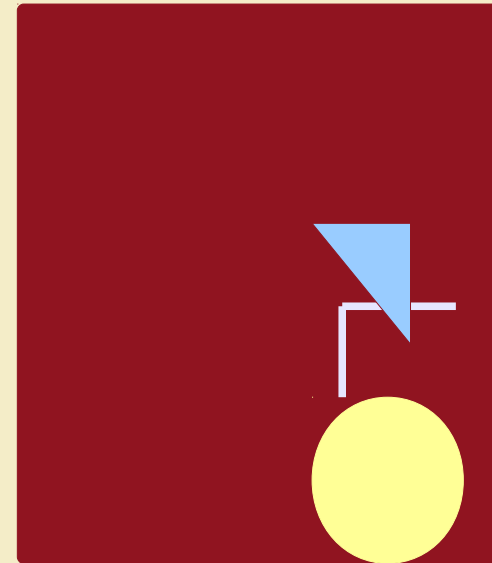
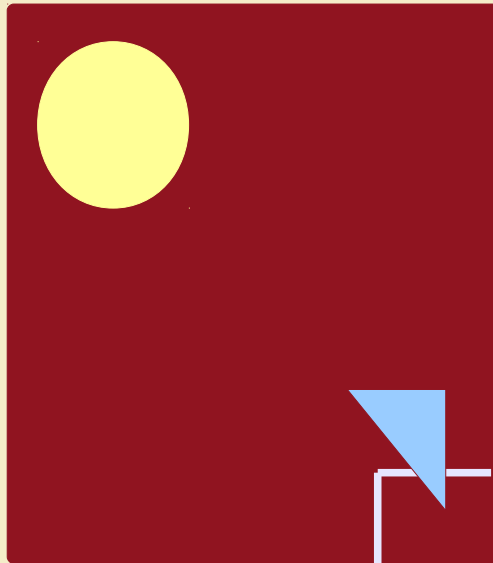
6.1 Tensión respecto a los ejes vertical y horizontal

6.1 Tensión respecto a los ejes vertical y horizontal

El alejamiento de las formas respecto a los ejes crea tensión o desequilibrio llamando la atención del espectador.

Crece la tensión según las formas se acercan al centro axial y decrecen según se aleja, aumentando la tensión en los ejes diagonales.

Si la composición no se ajunta a ningún eje aparece un total desequilibrio.

6.2 Las zonas de atracción

6.2 Las zonas de atracción

Hay unas zonas que atraen o llaman más la atención que otras:

- La parte baja de la imagen tiende a atraer la atención del receptor.
- La parte izquierda de la imagen (del eje vertical hacia la izquierda) tiende a atraer la atención del receptor.
- La diagonal de inicio la la parte superior izquierda y fin en la inferior derecha, tiende a leerse siguiendo esa dirección.
- Las zonas luminosas posen más peso que las zonas oscuras.

- Los colores cálidos transmiten más peso a las formas , que los colores fríos. Los colores cálidos tienden a avanzar mientras que los fríos tienden a retroceder.
- La profundidad, a mayor profundidad mayor peso.
- Los tamaños, las formas más grandes son más pesadas.
- Aislamiento, la destacabilidad o el contraste con el fondo de la forma dará mayor peso a esas formas.

6.3 Dinámica general de peso y contra peso

6.3 Dinámica general de peso y contra peso

- Todo lo que llama la atención tiene más peso o fuerza.
- El peso se puede contrarrestar con la utilización que realicemos de las diferentes formas.
- **Es necesario conjugar:**
 1. El peso fruto de la ubicación entre los ejes.
 2. El peso fruto de la ubicación o no en zonas de atracción.
 3. El peso resultado de la orientación o no respecto a las direcciones de lectura.
 4. El peso fruto de la mayor o menor pregnancia (contraste con la figura) de las formas implicadas

Webquest

Composición: Esquemas compositivos

<https://sites.google.com/site/composicionesquema/>

Composición: Elementos estructurales

<https://sites.google.com/site/composicionelemento/>

Bibliografía

Arnheim, Rudolf: *Arte y percepción visual*, Alianza Forma, Madrid, 1980.

Berger, R.: *El conocimiento de la pintura*, Nogueira, Barcelona, 1976.

Dondis D.: *La sintaxis de la Imagen*, G.Gili. México, 1997.

Lazotti, L.: *Educación plástica y visual. El lenguaje visual*, MEC y editorial Marea Nostrum, Madrid, 1994.

Malins, Frederick: *Para entender la pintura*, Herman Blume, Madrid, 1983.

Polleri, Amalia: *El lenguaje gráfico-plástico. Manual para docentes, estudiantes y artistas*, Edilyr Uruguay, S.A., 1971.

S´Agaró, J. De: *Composición artística*, LEDA., Las Ediciones de Arte, Barcelona, 1994.

Ward, T. W.: *Composición y perspectiva*, Blume, Barcelona, 1997.