

TEMA 8: LA COMPOSICIÓN.

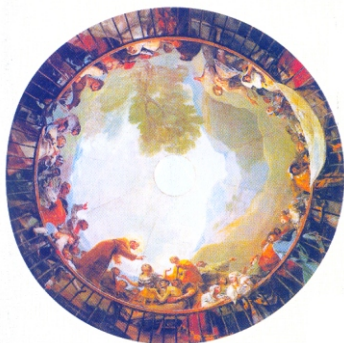
INTRODUCCIÓN:

Al igual que otros lenguajes, como el musical o el oral, el lenguaje plástico ordena sus elementos visuales para configurar expresiones artísticas agradables. Este proceso organizativo se llama **composición**.

Por tanto, **componer** significa organizar los elementos plásticos (punto, línea, plano, color, luz y textura) en un espacio bidimensional o tridimensional, de forma que una expresión visual tenga una lectura comprensible.

EL FORMATO:

Se llama así a la forma y orientación de una superficie. Según sea su proporción posee cualidades emotivas diferentes:

Francisco de Goya:
*Milagro de San Antonio
de Padua, 1798.*

- **VERTICAL:** produce una sensación de equilibrio y elevación.
- **HORIZONTAL:** proporciona a la composición una gran estabilidad, afirmación y continuidad.
- **CIRCULAR:** crea un movimiento envolvente y de suspensión donde las formas parecen flotar en un espacio irreal.
- **CUADRADA:** centra la visión y equilibra las tensiones visuales.
- **OVALADA:** arropa las formas y las agrupa, creando sensación de sosiego e intimidad.
- **TRIANGULAR:** limita la expansión de las formas en la parte superior, pero da gran estabilidad en la base.

FIGURA Y FONDO EN LA COMPOSICIÓN:

El lugar que ocuparán las formas y los colores se denomina **campo visual**.

Dentro de él, algunas formas aparecerán como protagonistas, constituyendo la **figura**, y las secundarias actuarán como **fondo**.

La figura puede aparecer de dos maneras en relación con el fondo:

- **CONTRASTADA CON EL FONDO:** variando su tamaño, textura, forma, posición y color respecto a los demás elementos de la composición.
- **INTEGRADA CON EL FONDO:** dando un tamaño, textura y colorido semejantes, consiguiendo un conjunto uniforme, sin primeros planos.

Dibujo con figuras
alternativas, M.C. Escher

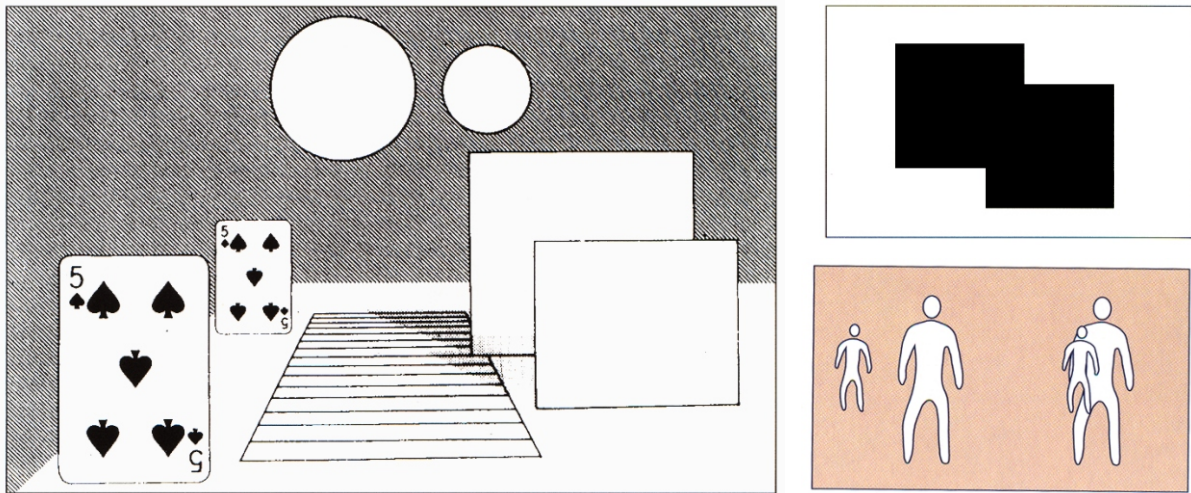
Mercado de esclavos. Con una aparición del busto invisible de
Voltaire (detalle), Salvador Dalí. (Colección E.R. Morse)

8- LA COMPOSICIÓN

REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO:

Intuitivamente intentamos dibujar aquello que el cerebro ve a través del sentido de la vista. Por eso en una composición están presentes los términos básicos de la perspectiva:

- Los objetos se hacen más pequeños en la lejanía.
- Las líneas paralelas llegan a unirse en un punto lejano.
- Los cuerpos superpuestos aparentan lejanía cuando se ven incompletos.
- Las figuras situadas más abajo en el plano dan sensación de cercanía.
- Los planos se perciben con colores más intensos al estar más próximos, y más blanquecinos y azulados al alejarse (Perspectiva Aérea).

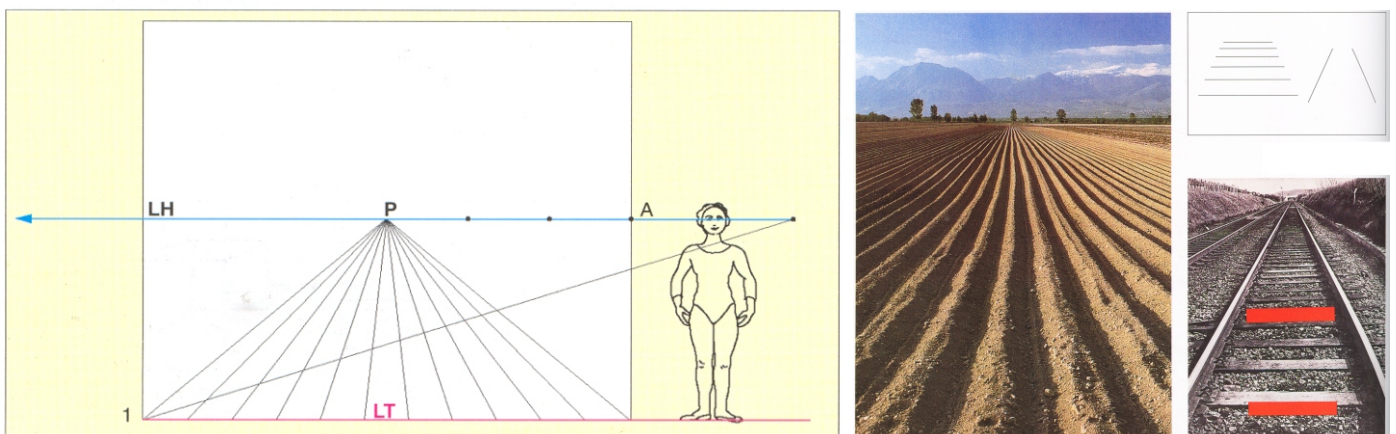
PERSPECTIVA CENTRAL LINEAL:

Es un método convencional que permite construir una imagen espacial más próxima a la realidad.

Los elementos que utilizamos son:

- **La Línea de Tierra (LT)**, que marca donde empieza el plano del dibujo..
- **La Línea de Horizonte (LH)**, que marca la altura de la vista y a la que todas las líneas horizontales son paralelas.
- **Punto de Fuga (P)**, situado sobre la LH y que indica la localización del punto de vista.
- **Líneas de Fuga**, que son las líneas imaginarias que se unen en el punto de fuga P.

Las rectas verticales también se mantienen paralelas entre sí, como las horizontales, y también se acortan acercándose al punto P.

8- LA COMPOSICIÓN

ESQUEMA COMPOSITIVO:

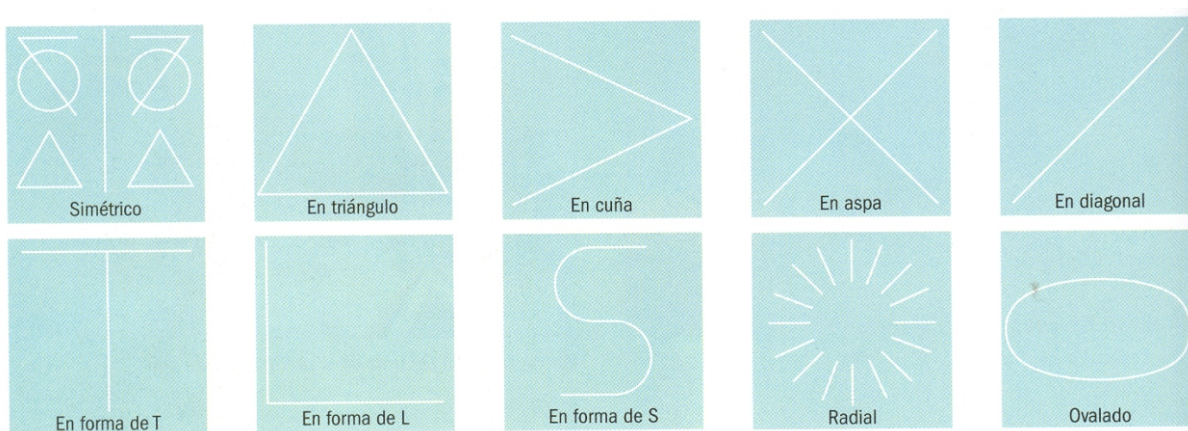
Es el conjunto de líneas maestras sobre las que se organiza el espacio donde van a ir situados los elementos visuales de la composición.

Generalmente están formadas por :

- **FIGURAS GEOMÉTRICAS:** polígonos, círculos, óvalos, etc.
- **LÍNEAS RECTAS Y CURVAS:** relacionadas entre sí (paralelas, siguiendo una serie, etc).
- **REDES MODULARES:** simples o complejas.

Y pueden ser:

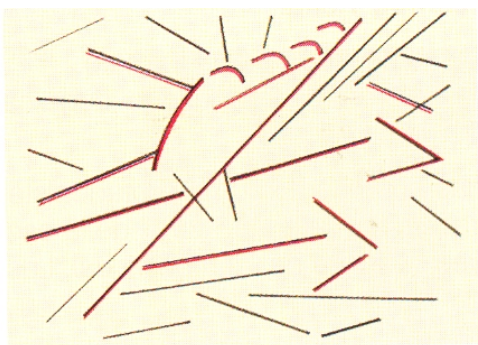
- **SIMPLES:** algunos de los más usuales:

- **COMPUESTO:** combinan en un mismo tema dos o más esquemas simples, transmitiendo una sensación de complejidad.

Gino Severini: *Lanceros italianos al galope*, 1911.

Bailarina obsesiva,
Gino Severini, 1911.

8- LA COMPOSICIÓN

MOVIMIENTO EN LA COMPOSICIÓN:

En una superficie vacía no existe movimiento, ya que, la vista, al no sentirse atraída por ninguna forma, permanece quieta. Pero si dibujamos una línea, la mirada comienza a seguir su recorrido creándose así un **movimiento visual**.

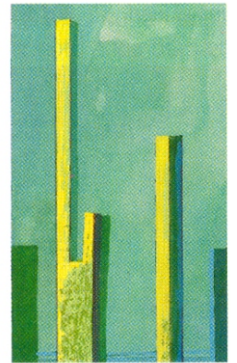
El movimiento visual de una composición se describe mediante un **esquema de movimiento**.

Dependiendo del movimiento en la composición se pueden representar las siguientes sensaciones:

- **MOVIMIENTO HORIZONTAL:** posee un movimiento visual mínimo. Se emplea para transmitir quietud, calma y tranquilidad.
Si las formas son curvas aumenta la sensación de gracia y ligereza.
- **MOVIMIENTO VERTICAL:** esta orientación se relaciona con la espiritualidad, la elegancia y la elevación.
Sigue siendo un movimiento mínimo, aunque con más fuerza visual que el horizontal.
- **MOVIMIENTO DIAGONAL:** cuando las líneas visuales de la composición aparecen en diagonal surge un movimiento inestable que produce una fuerte tensión visual.
- **MOVIMIENTO DINÁMICO:** se produce el mayor grado de dinamismo cuando las direcciones de los elementos visuales se cruzan formando una combinación de diferentes movimientos.
La vista está en constante movimiento, recorriendo la obra.

Movimiento horizontal.

Movimiento vertical.

Movimiento diagonal.

Movimiento dinámico.

Belleza ideal en anatomías de inspiración clásica

Fondo arquitectónico clásico (toscano) sin adornos para no distraer de acción principal en primer plano (el fuerte claroscuro también contribuye a llamar la atención sobre el primer término iluminado y relegar la zona de penumbra)

Unidad del cuadro Fragmentada en dos escenas para lograr una visión sincrética: la parte heroica (el juramento) y la parte trágica (el dolor de las mujeres)

Cada arco de medio punto engloba a un grupo de personajes

Teatralidad de los gestos

Manto rojo del padre atrae atención sobre él

Dota de gran realismo a los personajes

Figuras formadas con triángulos que dan estabilidad

Predominio del dibujo sobre el color, con contornos nítidos.

Personajes femeninos dominan líneas curvas (abatimiento, desesperación, el "pathos")

Jacques-Louis David
El Juramento de los Horacios

8- LA COMPOSICIÓN

EL RITMO:

Como la música, que combina tiempos y sonidos, la plástica organiza los espacios y las formas creando entre ellos distintos valores de repetición, alternancia, crecimiento y discontinuidad.

Así pues, en plástica el **ritmo** se puede definir como la sucesión acompasada de las formas que integran un movimiento visual.

Los ritmos pueden estar formados por elementos visuales rectilíneos, quebrados, curvos u ondulados, que potenciarán o suavizarán los aspectos expresivos de la composición.

El **esquema de ritmo** se realiza marcando los principales grafismos y cambios de tono de la composición; asimismo, completa al esquema de movimiento y al esquema compositivo, aportando más datos sobre el tema propuesto.

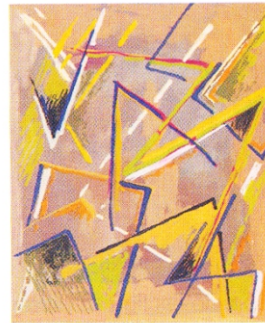
Ritmo continuo y rectilíneo.

Ritmo alterno y curvo.

Ritmo creciente y ondulado.

Ritmo discontinuo y quebrado.

Ritmo ondulado.

Vincent van Gogh:
*Campo de trigo
y cipreses*
(fragmento), 1888.

ESQUEMA EN LA COMPOSICIÓN:

Es la organización de las líneas básicas que estructuran la obra.

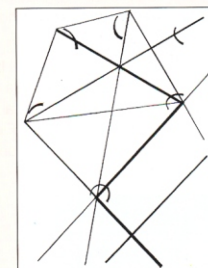
Puede ser:

- Esquema compositivo.
- Esquema de movimiento.
- Esquema de ritmo.

dependiendo de las líneas representadas en el esquema.

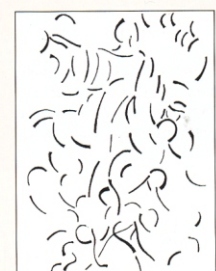
Bartolomé E. Murillo: *La Asunción*, 1670-1680.

Esquema compositivo.

Esquema de movimiento.

Esquema de ritmo.

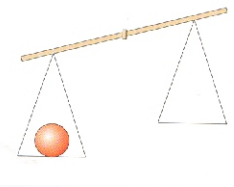
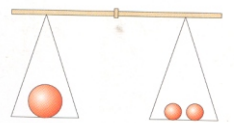
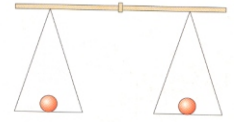
8- LA COMPOSICIÓN

EQUILIBRIO Y PESO VISUAL:

Hay formas y colores que atraen la vista con más intensidad que otros en una composición, y se dice de ellos que tienen más peso o fuerza visual.

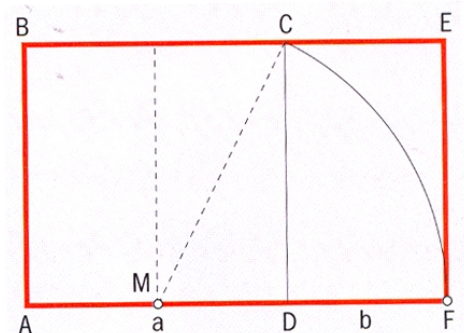
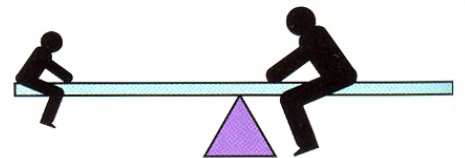
Estos elementos visuales deben relacionarse según una determinada disposición:

- **EQUILIBRIO SIMÉTRICO O ESTABLE (composiciones estáticas):**
cuando estos elementos se sitúan a ambos lados de un eje, de manera que los dos campos visuales atraigan por igual. El efecto es de orden y descanso.
- **EQUILIBRIO ASIMÉTRICO O INESTABLE (composiciones dinámicas):**
cuando cada uno de los campos a los lados del eje tiene una fuerza visual diferente. El efecto es de flexibilidad y vitalidad.
- **GRADO MÁXIMO DE INESTABILIDAD (composición no compensada):**
cuando las figuras protagonistas de una composición se sitúan a un lado del eje imaginario formando un sólo peso visual.

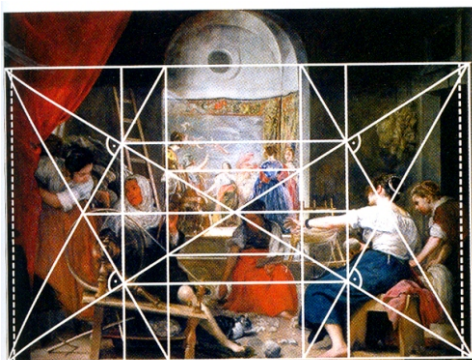
LEY DE LA BALANZA:

Es un procedimiento clásico para equilibrar los pesos visuales en la composición. Consiste en colocar, según un esquema a modo de balanza, el peso mayor cerca del eje, y, el menor, alejado de él. De esta manera los pesos quedan compensados visualmente.

RECTÁNGULO ÁUREO:

Está basado en reglas matemáticas establecidas en la Grecia clásica en relación con la proporción geométrica, y es utilizada tanto por pintores como por diseñadores o arquitectos.

Diego Velázquez: *Las bilanderas*, hacia 1657.

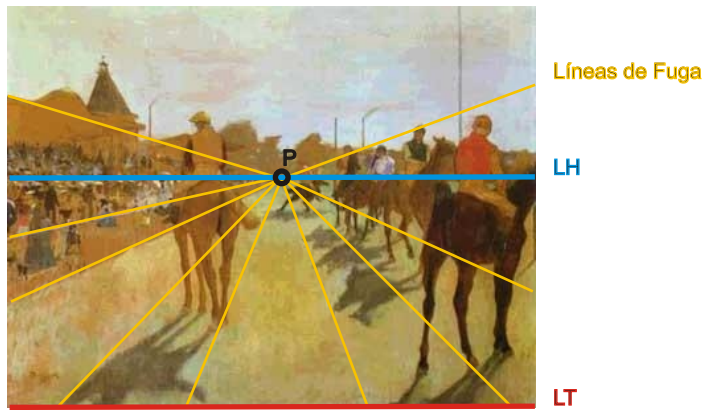

Ramón Masat: *Madrid*, 1959.

8- LA COMPOSICIÓN

EJERCICIO Nº 48: Indicar, con diferentes colores, la situación de los siguientes elementos de la PERSPECTIVA CÓNICA en el siguiente cuadro.

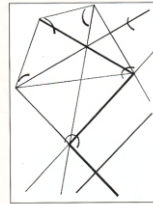
EJEMPLO:

8- LA COMPOSICIÓN

EJERCICIO Nº 49: Elaborar el **ESQUEMA COMPOSITIVO** del siguiente cuadro sobre la propia imagen.

EJEMPLO:

Esquema compositivo.

Bartolomé E. Murillo: La Asunción, 1670-1680.

8- LA COMPOSICIÓN

EJERCICIO Nº 50: Elaborar el **ESQUEMA DE MOVIMIENTO** del siguiente cuadro sobre la propia imagen.

EJEMPLO:

Bartolomé E. Murillo: La Asunción, 1670-1680.

Esquema de movimiento.

IMP. F. CHAMPENOIS. 66, Boulevard des Micaux, PARIS

8- LA COMPOSICIÓN

EJERCICIO Nº 51: Elaborar el **ESQUEMA DE RITMO** del siguiente cuadro sobre la propia imagen.

EJEMPLO:

Bartholomaeus E. Murillo: La Asunción, 1670-1680.

Esquema de ritmo.

8- LA COMPOSICIÓN

EJERCICIO N° 52: Realizar una **COMPOSICIÓN VISUAL** empleando todo lo dado en el tema.

