

COMPOSICIÓN

Universidad de Chile
Taller Gráfico II
Mauricio Vico

*“En un jardín de Nueva Delhi
las flores y las hojas ordenan el espacio
en un liviano acuario de colmenas
donde tiembla el color”.*

Composición es la organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo dado, de acuerdo a leyes perceptuales con vistas a un resultado integrado y armónico.

*“En un jardín de Nueva Delhi
las flores y las hojas ordenan el espacio
en un liviano acuario de colmenas
donde tiembla el color”.*

Composición es la organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo dado, de acuerdo a leyes perceptuales con vistas a un resultado integrado y armónico.

Los elementos -unidades ópticas- reciben en la composición una distribución que tiene en cuenta su valor individual como parte, pero subordinada al total. Estas partes dictan las leyes del campo perceptivo a las que se ciñen las formas, líneas colores, espacios, en una relación dinámica que los transforma en fuerzas perceptuales.

Irene Crespi-Jorge Ferrario

Espacio

.....

- Dimensión, extensión, relación entre los objetos, continente de los mismo.
- Profundidad o volumen plástico en una superficie bidimensional.
- Puede considerarse como la experiencia perceptual a través de las posiciones, direcciones, distancias, tamaños, y formas de los cuerpos en relación.

Espacio

.....

- Dimensión, extensión, relación entre los objetos, continente de los mismo.
- Profundidad o volumen plástico en una superficie bidimensional.
- Puede considerarse como la experiencia perceptual a través de las posiciones, direcciones, distancias, tamaños, y formas de los cuerpos en relación.

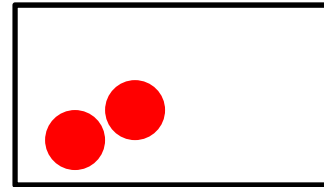
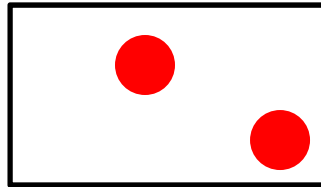
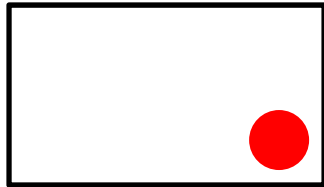
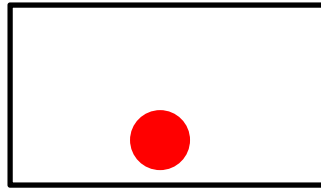
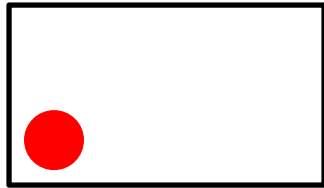
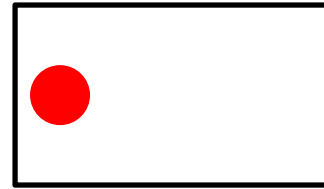
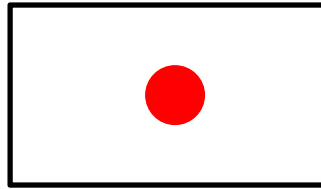
Mapa estructural

.....

- Es la estructura donde se desarrollan las diversas fuerzas del espacio. El centro es la zona de equilibrio de todas las fuerzas, tiende a una cierta estática.
- Una superficie en "blanco" no es una superficie muerta sino por el contrario plena de acción potencial.

Ejemplos de Mapa estructural

.....

Campo

.....

Se refiere al ámbito donde se desarrolla una composición, el Medio en el que se desenvuelven las fuerzas ópticas externas entre sí y con los límites del mismo.

Campo

.....

Se refiere al ámbito donde se desarrolla una composición, el Medio en el que se desenvuelven las fuerzas ópticas externas entre sí y con los límites del mismo.

Equilibrio

.....

El equilibrio es el estado en el cual las fuerzas que operan en él se compensan mutuamente. Es la distribución de las partes por la cual el todo ha llegado a una situación de reposo.

Campo

.....

Se refiere al ámbito donde se desarrolla una composición, el Medio en el que se desenvuelven las fuerzas ópticas externas entre sí y con los límites del mismo.

Equilibrio

.....

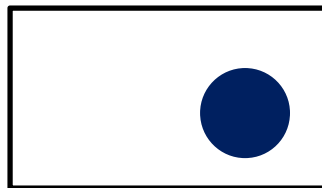
El equilibrio es el estado en el cual las fuerzas que operan en él se compensan mutuamente. Es la distribución de las partes por la cual el todo ha llegado a una situación de reposo.

Peso

.....

El peso depende de la ubicación. Cualquier elemento dispuesto en el centro del campo, cerca de él o en el eje vertical central, pesa menos que uno que se encuentre alejado de estas zonas.

El peso también depende del tamaño y el color, cuanto mas fuerzas de atracción lo determinan, siempre dependiendo de su ubicación.

Tensión

.....

Es una sugerencia de fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas, las que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares en que se acentúa su dirección. La tensión en un campo plástico tiene magnitud y dirección.

Tensión

.....

Es una sugerencia de fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas, las que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares en que se acentúa su dirección. La tensión en un campo plástico tiene magnitud y dirección.

Movimiento

.....

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

Tensión

.....

Es una sugerencia de fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas, las que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares en que se acentúa su dirección. La tensión en un campo plástico tiene magnitud y dirección.

Movimiento

.....

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

Armonía

.....

En sus valores formales incluye los principios de *Simetría, Equilibrio y Proporción*. Es la justa relación de estos principios, énfasis en la articulación de las fuerzas orientadas en actitud dinámica, como parte de un organismo "vivo " en función de un contenido y no como una simple asociación de las relaciones formales.

Tensión

.....

Es una sugerencia de fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas, las que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares en que se acentúa su dirección. La tensión en un campo plástico tiene magnitud y dirección.

Movimiento

.....

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

Armonía

.....

En sus valores formales incluye los principios de *Simetría, Equilibrio y Proporción*. Es la justa relación de estos principios, énfasis en la articulación de las fuerzas orientadas en actitud dinámica, como parte de un organismo "vivo " en función de un contenido y no como una simple asociación de las relaciones formales.

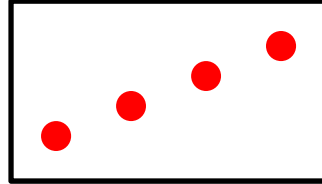
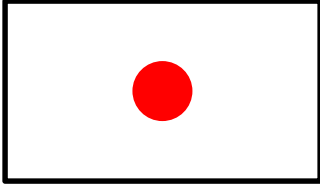
Proporción

.....

Es la relación de las medidas armónicas entre las partes componentes de un todo. La relación matemática existe pero las formas exhiben una serie de pequeñas variaciones dentro de la relación general, lo cual contribuye a la "belleza y vitalidad".

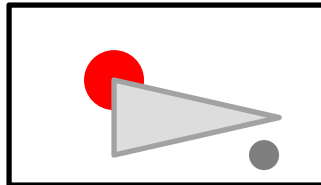
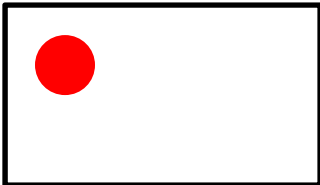
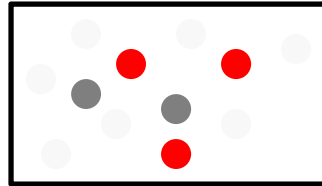
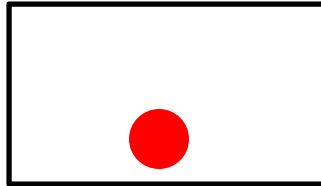
Tensión

.....

Dirección y movimiento

.....

Sección Aurea

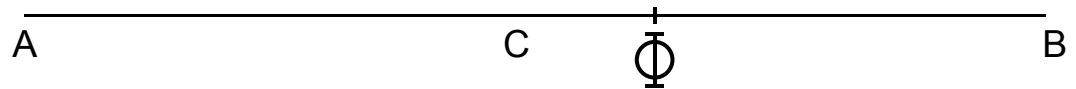
Número de oro

¿Qué es la sección áurea?

.....

*“Para que un todo dividido en partes desiguales
parezca hermoso desde el punto de vista de las formas,
debe haber entre la parte menor y la mayor la misma
razón que entre la mayor y el todo”*

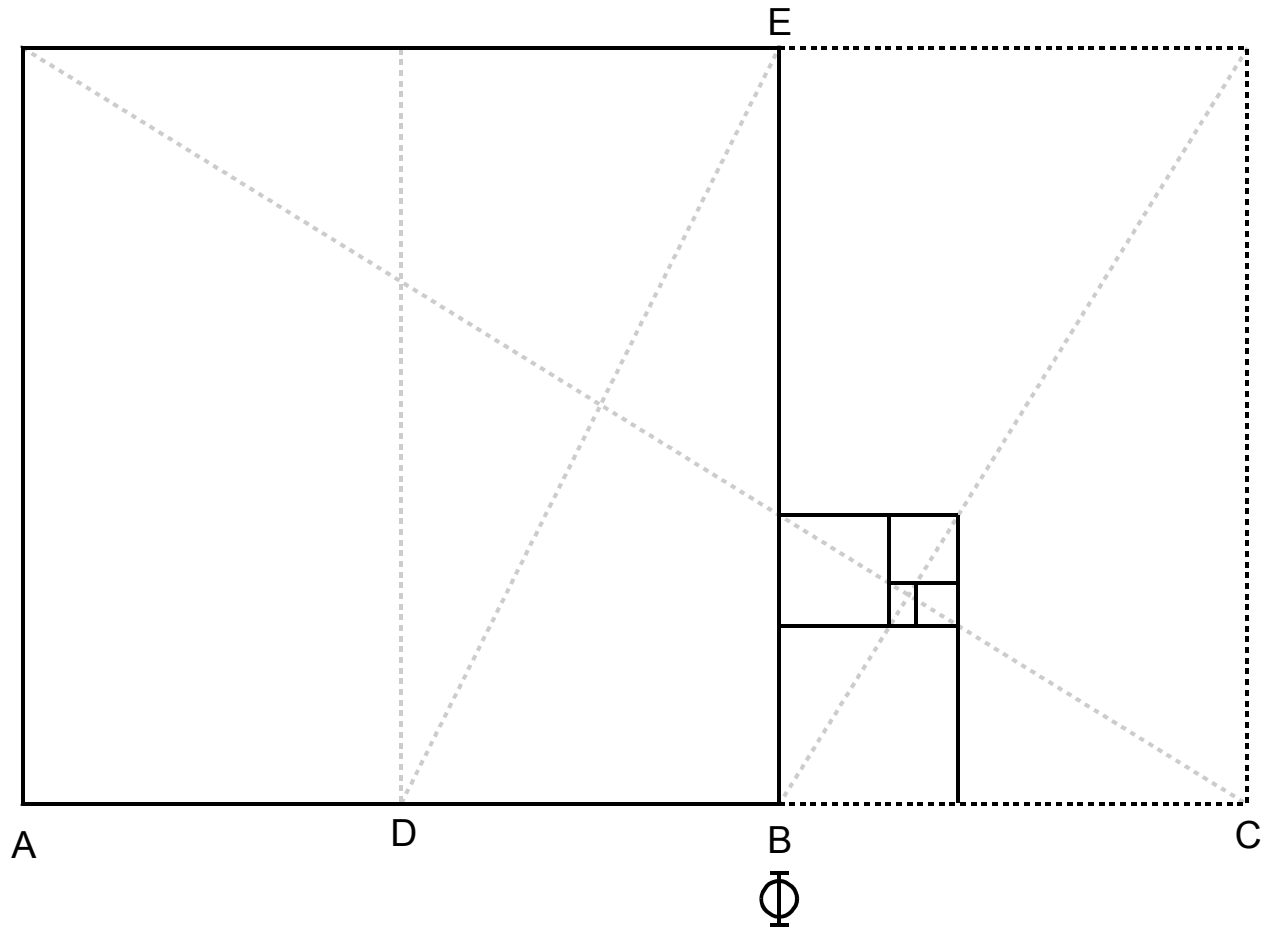
Es la **división armónica** de una recta en media y extrema razón. Esto hace referencia, a que el segmento menor, es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta. De esta forma se establece una relación de tamaños con la misma proporcionalidad.

La forma de seleccionar proporcionalmente una línea o plano se llama **proporción áurea**, se adopta como símbolo de la sección áurea Φ , y la representación en números de esta relación de tamaños se llama **número de oro = 1,618**.

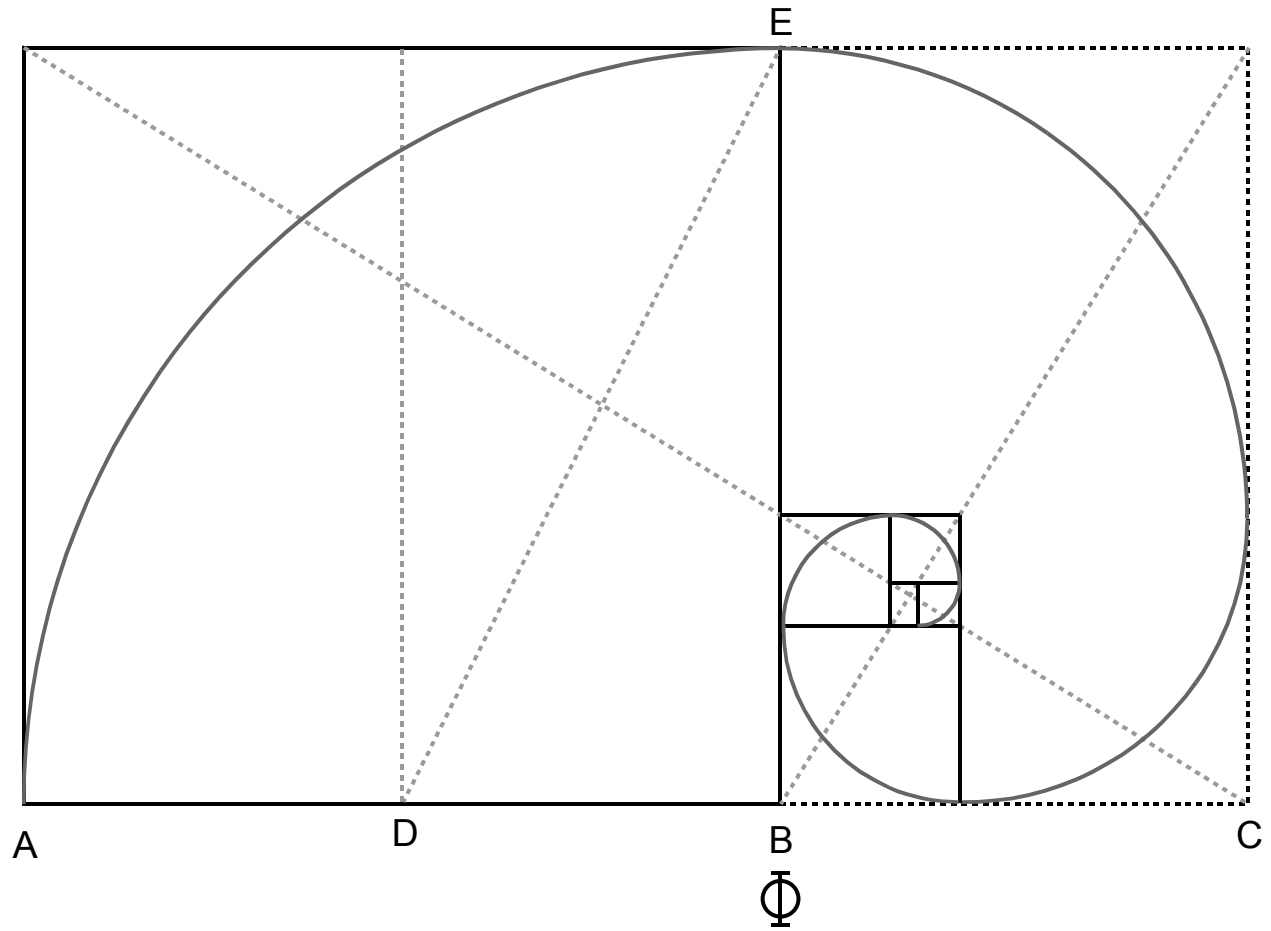
Sub-divisiones áureas

.....

Espiral áureo

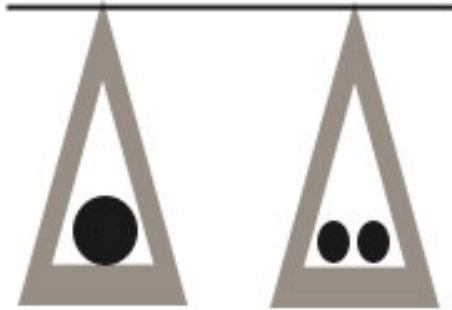
.....

El equilibrio

.....

Equilibrio en la balanza

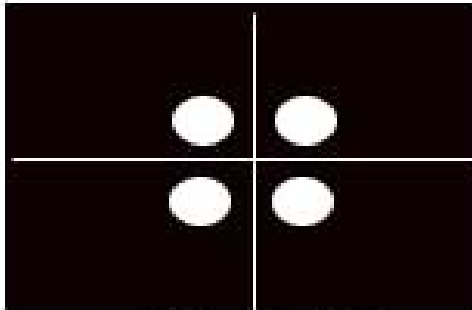

Cada forma o figura representada se comporta como un peso, **un peso visual**, porque ejerce una fuerza óptica. Los elementos de nuestra composición pueden ser imaginados como los pesos de una balanza.

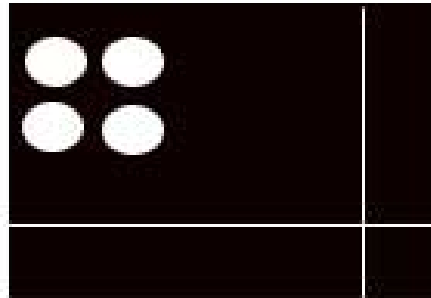
Definimos equilibrio, como la apreciación subjetiva, en la cual, los elementos de una composición no se van a desprender o caer.

El equilibrio simétrico

.....

equilibrio simétrico

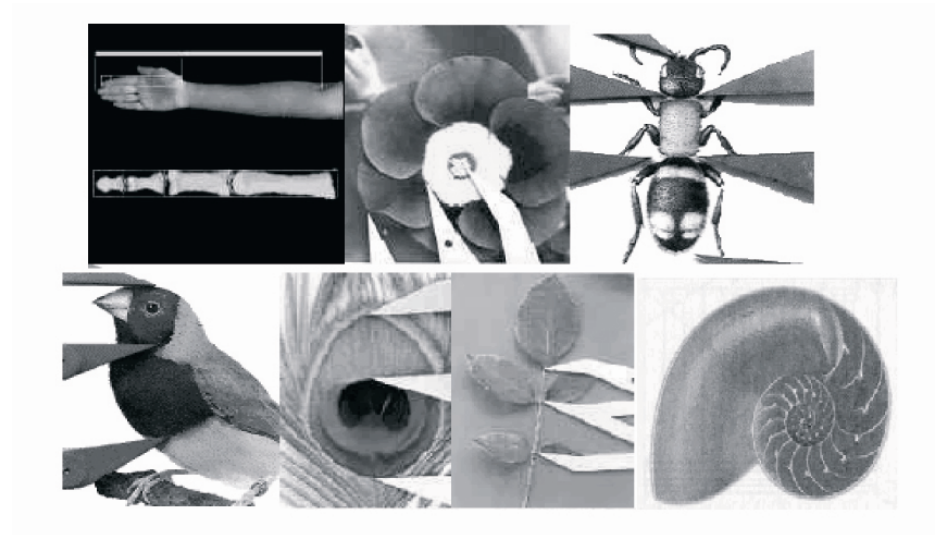
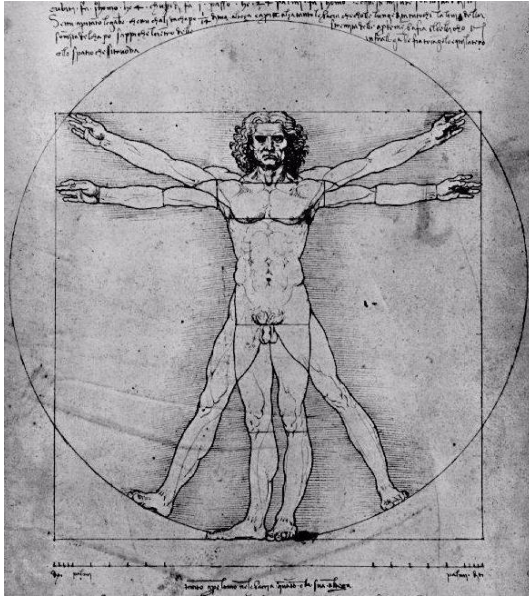

equilibrio asimétrico

Equilibrio simétrico: es cuando existe igualdad de peso en ambos lados de una composición. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso.

Un equilibrio es asimétrico, cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso etc., pero existe un equilibrio entre dos elementos.

La asimetría, nos transmite agitación, tensión, dinamismo y vitalidad; en este tipo de equilibrio una masa grande cerca del centro se equilibra por otra pequeña alejada del aquel.

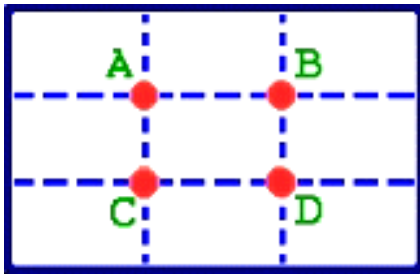

El contraste nos permite excitar y atraer la atención del receptor, dramatizar mediante la utilización de diferentes contrastes (de color, textura, tamaño...), dar un mayor significado a la comunicación que estemos articulando e incluso dar un aspecto más dinámico a nuestro diseño.

El contraste es una herramienta esencial para producir y controlar diferentes efectos visuales y, por tanto, una forma de poder transmitir diversos significados.

Ley de Tercios

.....

- Esta es una norma clásica de composición, "**descubierta**" en el **Renacimiento** (S. XV), la ley de tercios es una regla imprescindible en la pintura, el cine y la fotografía.
- Trazamos imaginariamente dos líneas paralelas verticales y dos horizontales que dividan a la escena en partes iguales, los lugares donde se cortan las líneas dan lugar a cuatro puntos focales: A, B, C y D.
- La ley de tercios nos dice que los puntos de mayor atención son las intersecciones de de las líneas, el centro es pasivo. El motivo de interés se habrá de situar siempre en A, B, C o D.

