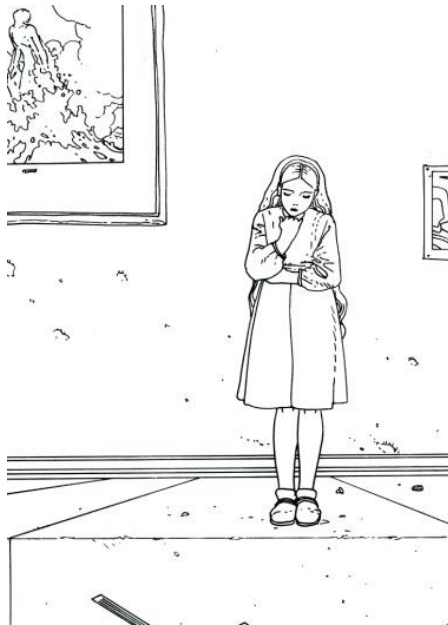

LA COMPOSICIÓN

DEFINICIÓN

Componer es **organizar y ordenar** los elementos gráfico-plásticos **bajo unas directrices.**

PRINCIPIOS DE LA COMPOSICIÓN

- Toda obra está sujeta a ciertas **leyes de representación** para que se perciba como acabada.

EQUILIBRIO

UNIDAD

DINAMISMO

ELEMENTOS A COMBINAR

AGRUPACIÓN DE FIGURAS
RITMOS DE ENLACE
COLORES
LUCES Y CLAROSCURO
ESPACIO.....

EL EQUILIBRIO

EQUILIBRIO

- Es una necesidad del ser humano. Necesitamos orden y la armonía.
- Para el físico es el estado en el que actúan las fuerzas sobre un cuerpo y se compensan las unas a las otras. Esta definición es aplicable a la composición visual. A establecerlo contribuyen factores como el tamaño, color, pero sobre todo:

EL PESO
LAS PREFERENCIAS ESPACIALES
LAS DIRECCIONES

A.EL PESO

EL PESO

Es una cualidad que le otorgamos a los elementos de forma instintiva debido a nuestra experiencia de interacción con el mundo que nos rodea.

En el influyen factores como:

El tamaño

El color

La ubicación.

La profundidad espacial

La forma

El interés intrínseco

El aislamiento

La compacidad.

1. PESO POR TAMAÑO

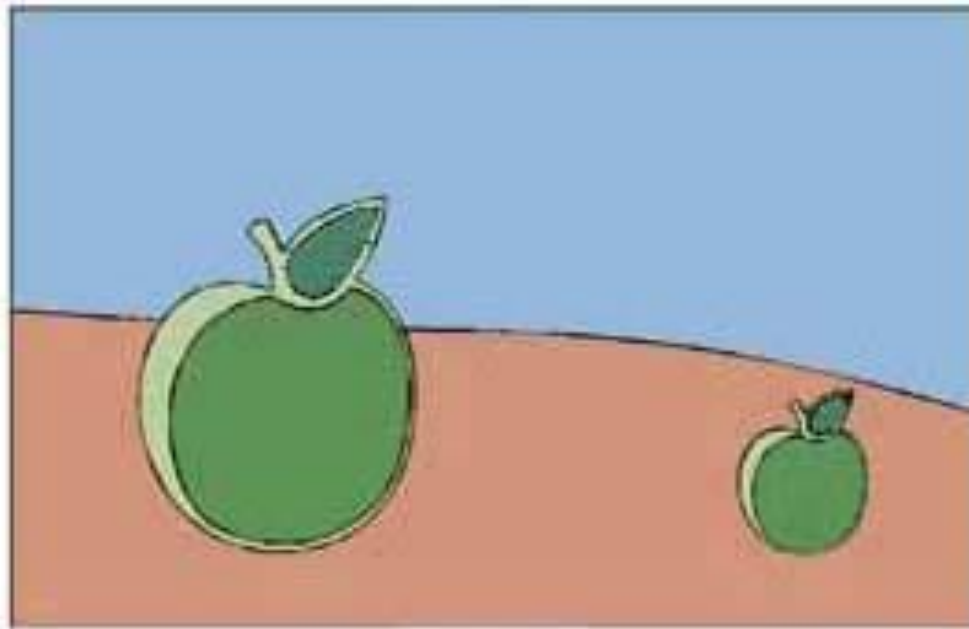

Fig. 2

2. PESO POR COLOR

Los cálidos son más pesados que los fríos. Los intensos más que los apagados. Los tonos claros sobre los oscuros, pesan más que los oscuros sobre fondo claro. A igual color de fondo pesa más el que mayor contraste produzca. Una zona negra debe ser mayor que una blanca para compensar su peso.

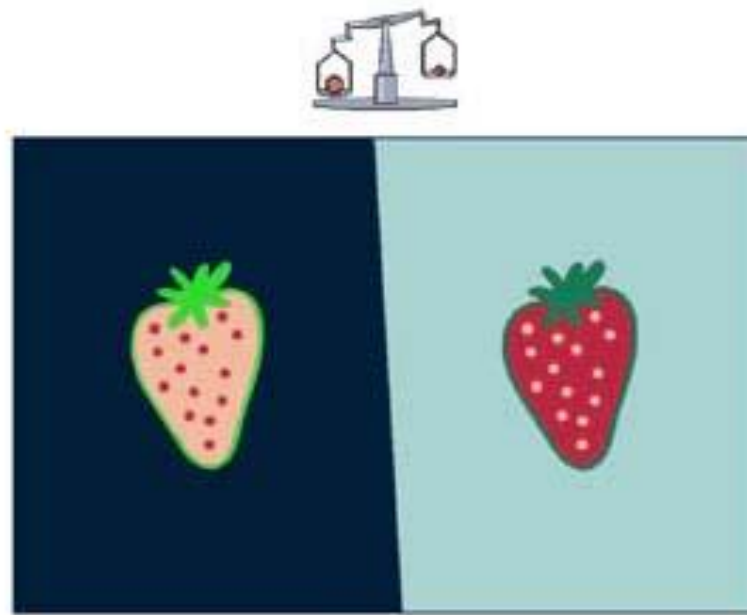

Fig. 7

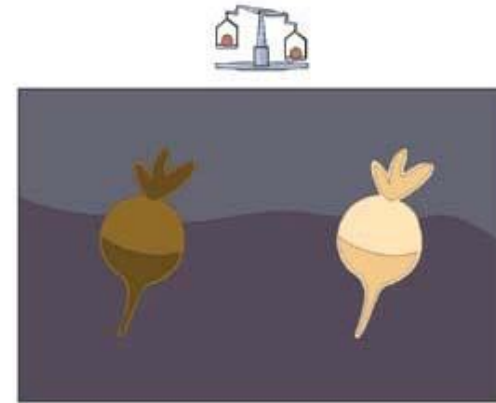

Fig. 8

Fig. 9

3. PESO POR UBICACIÓN

A mayor distancia del centro mayor es el peso. Es frecuente que el elemento o elementos mayores estén en el centro.

A mayor lejanía mayor es el peso.

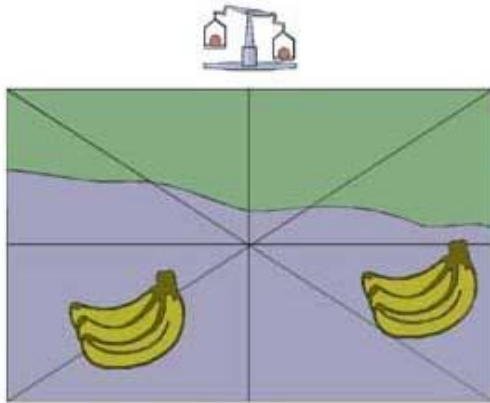

Fig. 3

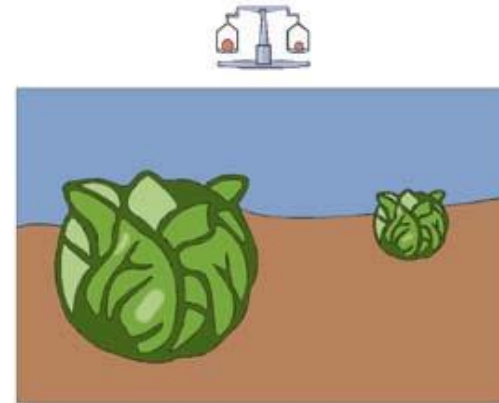

Fig. 4

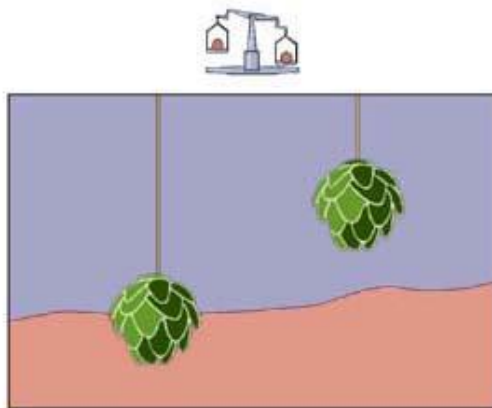

Fig. 5

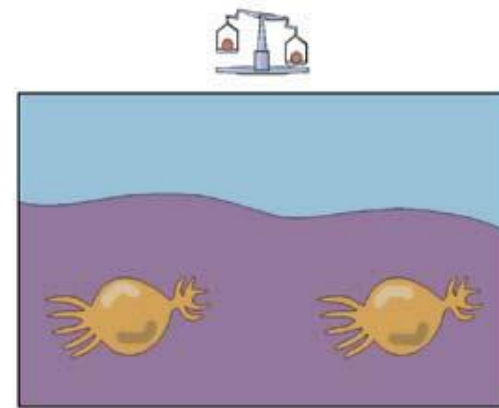

Fig. 6

La parte de abajo soporta más peso que la de arriba. La derecha pesa más que la izquierda.

4. LA PROFUNDIDAD ESPACIAL

Cuanto mayor sea la profundidad a la que llegue una zona del campo visual mayor será su peso.

5. PESO POR FORMA

Las formas geométricas parecen más pesadas que las orgánicas.
Las formas regulares más que las irregulares.
Las verticales más que las oblicuas y estas más que las horizontales.

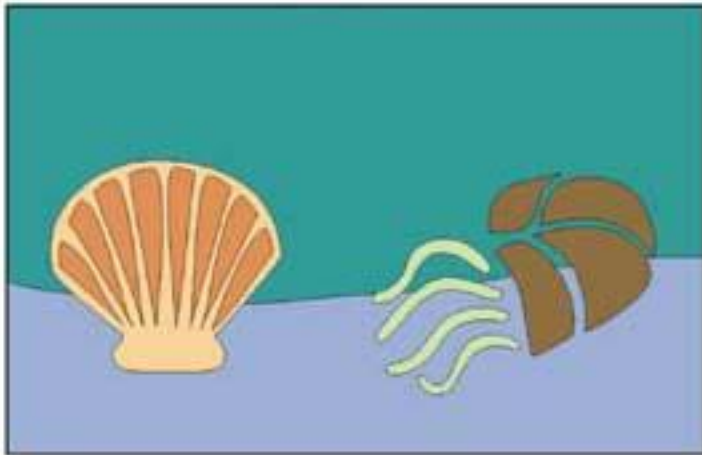

Fig. 10

Fig. 12

6. PESO POR INTERÉS INTRÍNSECO

Algunos estudios indican que puede influir el interés, los temores o deseos del espectador ante un tema. La forma irregular o la propia pequeñez o el conocimiento (una bola de cristal frente a una de plomo)

Fig. 13

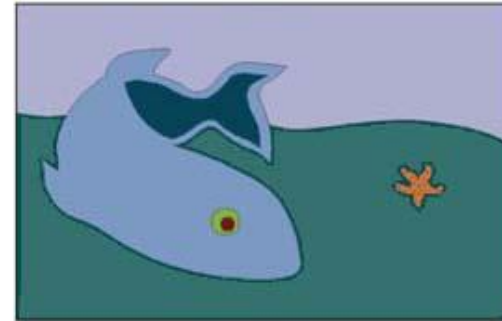

Fig. 14

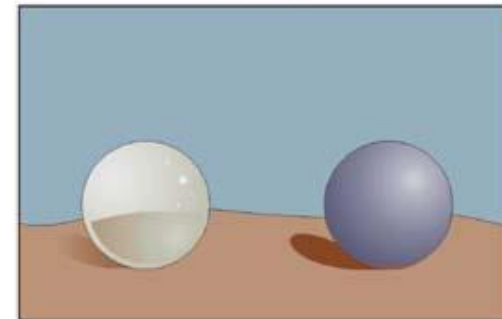
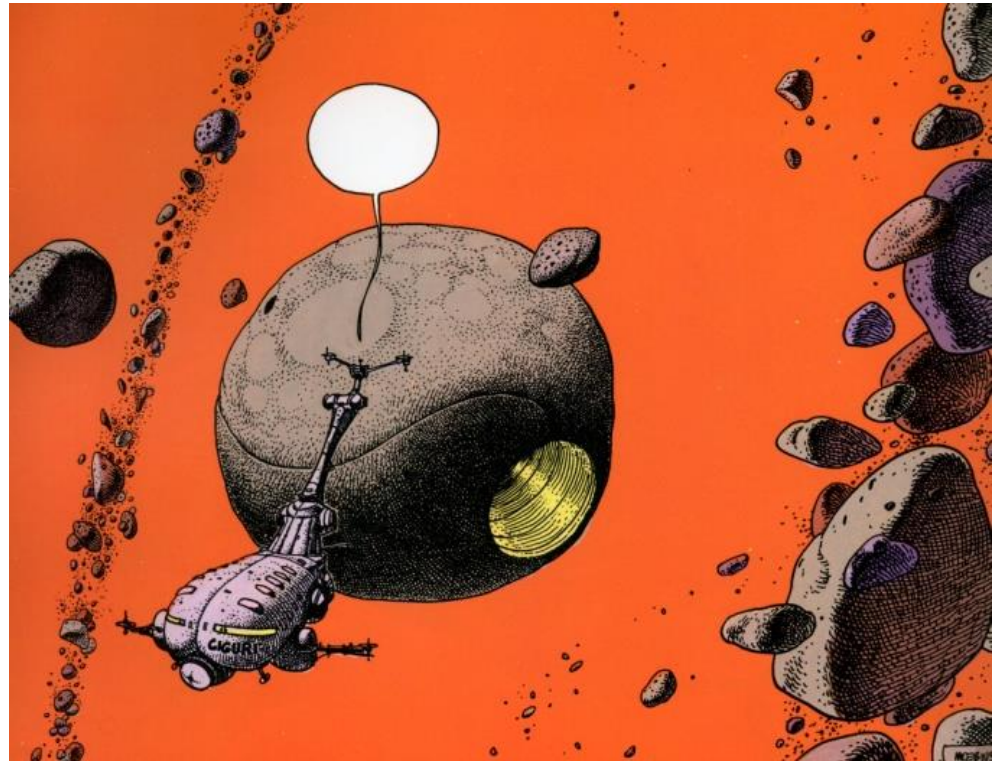

Fig. 15

7. EL AISLAMIENTO

Un objeto aislado favorece al peso.

8. COMPACIDAD

El grado de masa que se concentra alrededor de su centro produce peso.

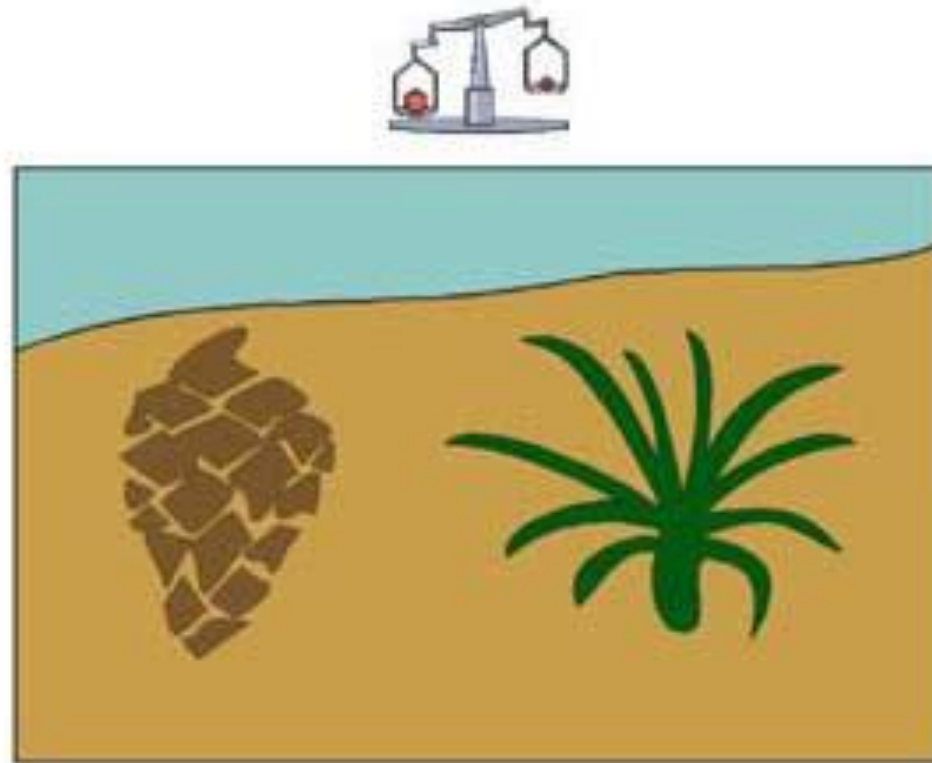

Fig. 11

B. LAS PREFERENCIAS ESPACIALES

LAS PREFERENCIAS ESPACIALES

C. LAS DIRECCIONES

LAS DIRECCIONES

- Son las fuerzas visuales determinadas por la posición de una o varias figuras, la dirección hacia donde dirige la mirada o señala y van a depender de:
 1. Donde esté ubicado.
 2. Del punto de aplicación, su intensidad y dirección.
 3. De la atracción que ejerce el peso de los elementos vecinos.
 4. Del tema, que también creara dirección, puede hacer parecer que una figura humana aparezca avanzando o retrocediendo.

Call 1-800-848-6644 for membership, ticket and special package information. The Capital Center is a proud sponsor of the National Black Arts Festival.

I AM YOU
I AM WE
I AM THE BLUR OF A DANCER
AND THE IMAGE OF AN EGYPTIAN KING
I AM THE DRUMMER IN THE VILLAGE
THE BRUSH ON THE CANVAS
THE SOUL OF THE SONG
I AM THE FIRE OF LOVE
THE HUNGER OF THE INTELLECT
THE NEED TO BELONG
I AM A STRANGER IN MY OWN LAND
I AM THE VISION OF A
PEOPLE BLINDED BY PAIN
I AM THE COLLECTIVE MEMORY AND
THE COLLECTIVE DREAM
I AM THE ARK OF THE SPIRIT
I AM A PERSON OF COLOR
I AM AN ARTIST

A CELEBRATION OF FULFURE.

National
Black Arts
Festival

LAS MIRADAS

La dirección de las miradas que pueden estar alteradas por la orientación de las cabezas, posiciones del cuerpo.

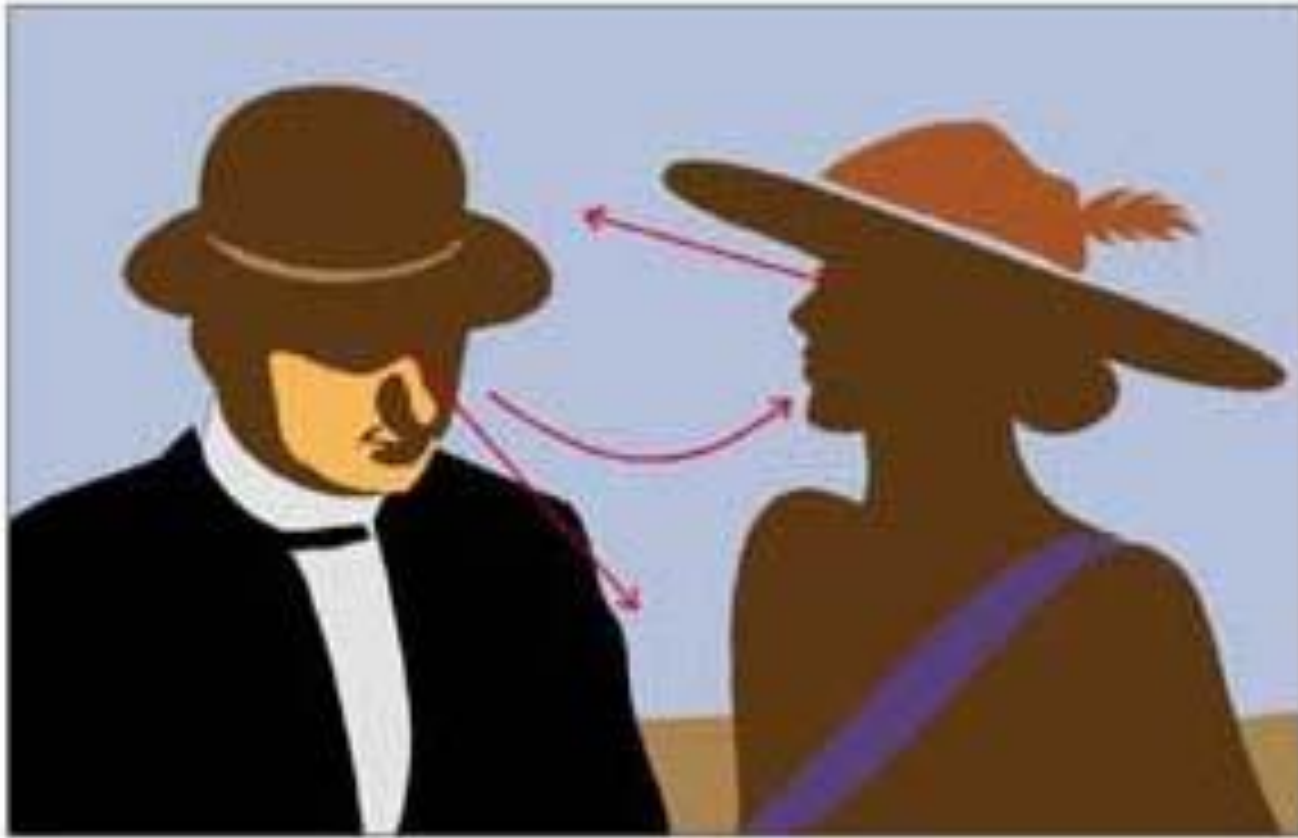

Fig. 18

ATRACCIÓN QUE EJERCEN EL PESO DE LOS ELEMENTOS VECINOS

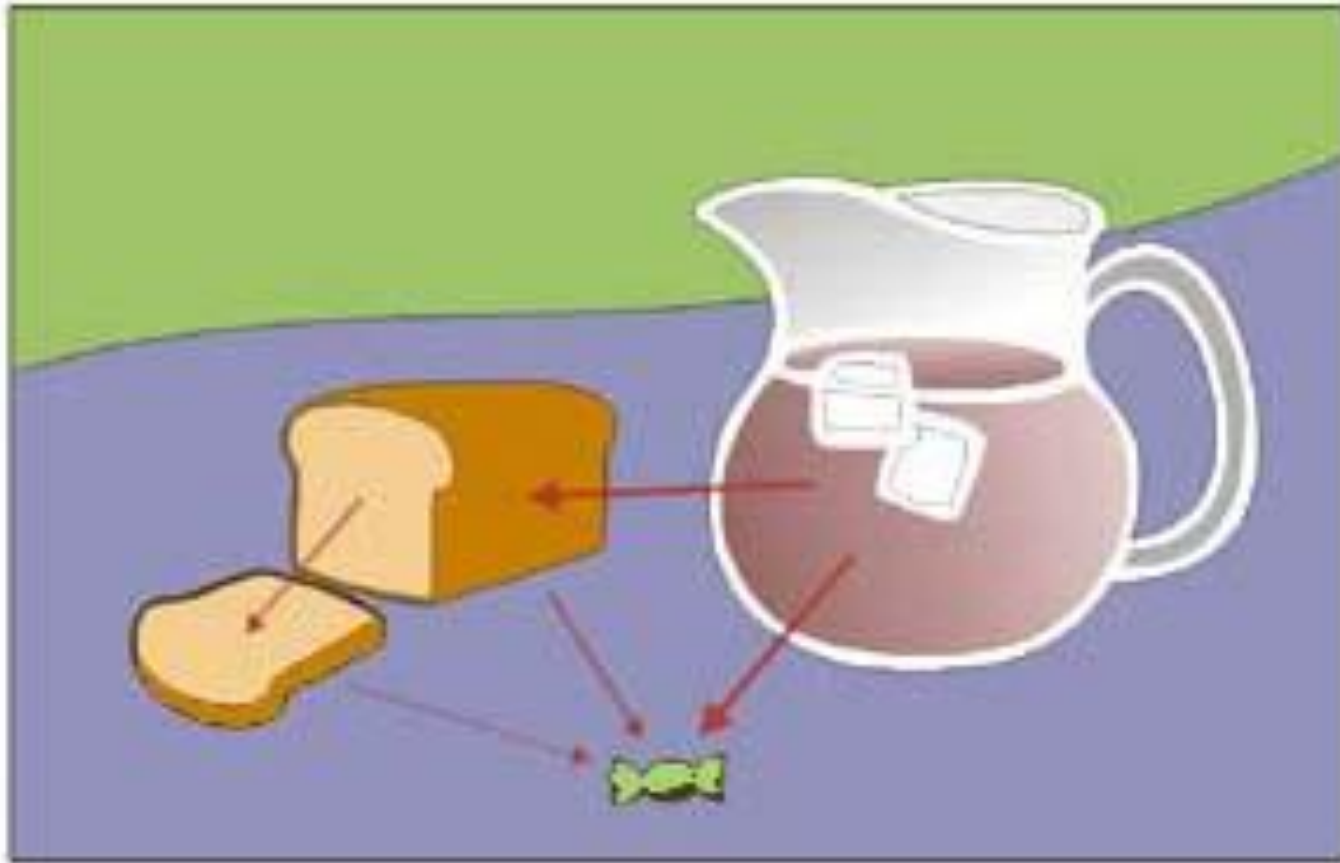

Fig. 16

ANEXO

- Los **elementos** pueden actuar **a favor** los unos con los otros o **en contra** de los unos con los otros. El peso por color puede contrarrestarse por el peso por ubicación. La dirección de la forma puede estar equilibrada por el movimiento hacia el centro de atracción.
- La complejidad en estas relaciones contribuye a prestar animación a la obra.

LA UNIDAD

LA UNIDAD

- Ver es comprender. La percepción es a la visión lo que la comprensión es a la razón.
- Para comprender primero **aprehendemos algunos rasgos salientes** de los objetos. Unos pocos rasgos salientes no solo determinan la identidad de un objeto sino que además **hace que se nos aparezca como un esquema completo**. Nos fijamos en lo general y luego en lo particular.
- Todo esquema estimulador tiende a ser visto **de manera tal que la estructura resultante sea tan sencilla como lo permitan las condiciones dadas**. Esta es la ley básica de la percepción según la Gestalt.
- **Estos esquemas generales lo hemos ido aprendiendo a lo largo de la experiencia.**
- El sentido de **la vista aprehende la forma de manera inmediata captando el esquema global partir de los rasgos esenciales**, cuando lo que se ve carece de **esa integridad**, cuando es un conglomerado de piezas, **entonces el conjunto no se reconoce**. Solo en la medida en que se pueda ver el confuso panorama como una configuración de direcciones, tamaños, formas geométricas, colores o texturas netamente diferenciadas se podrá decir que se percibe de verdad. **Si no está organizado no se percibe, por tanto no se ve.**

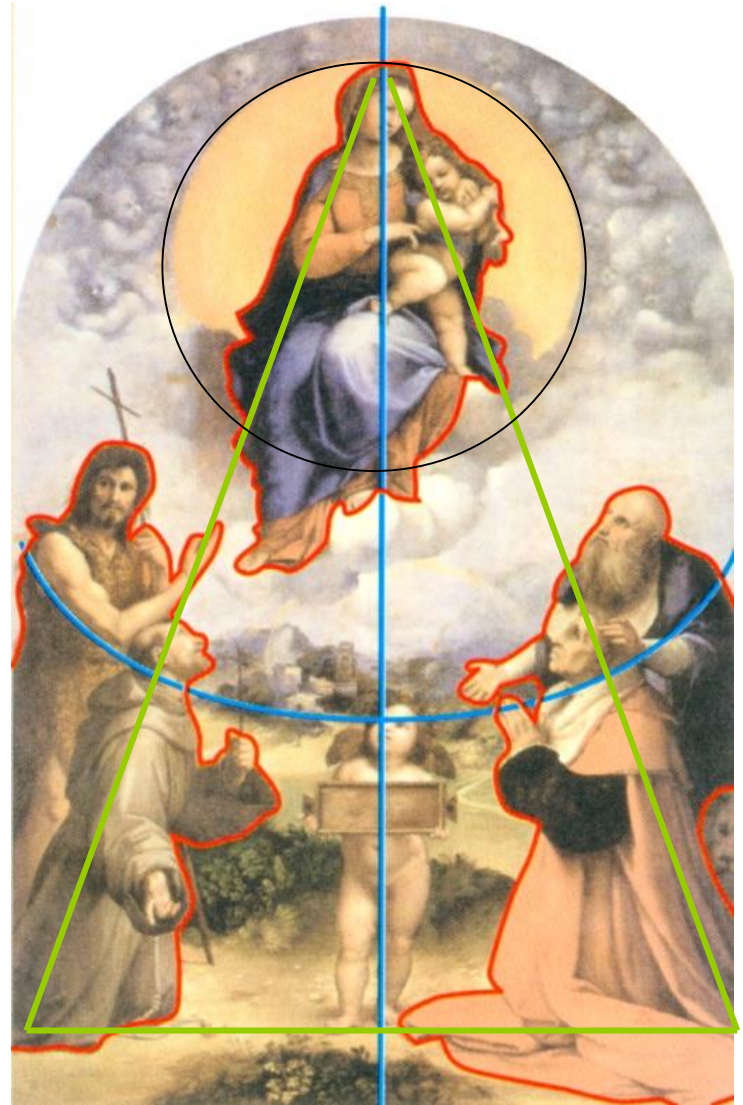
- **Cuanto más nos interese un objeto mas predispuestos estaremos a reconocerlo**, así que la influencia de la memoria se hace mayor cuando el observador quiere ver objetos de determinadas propiedades.

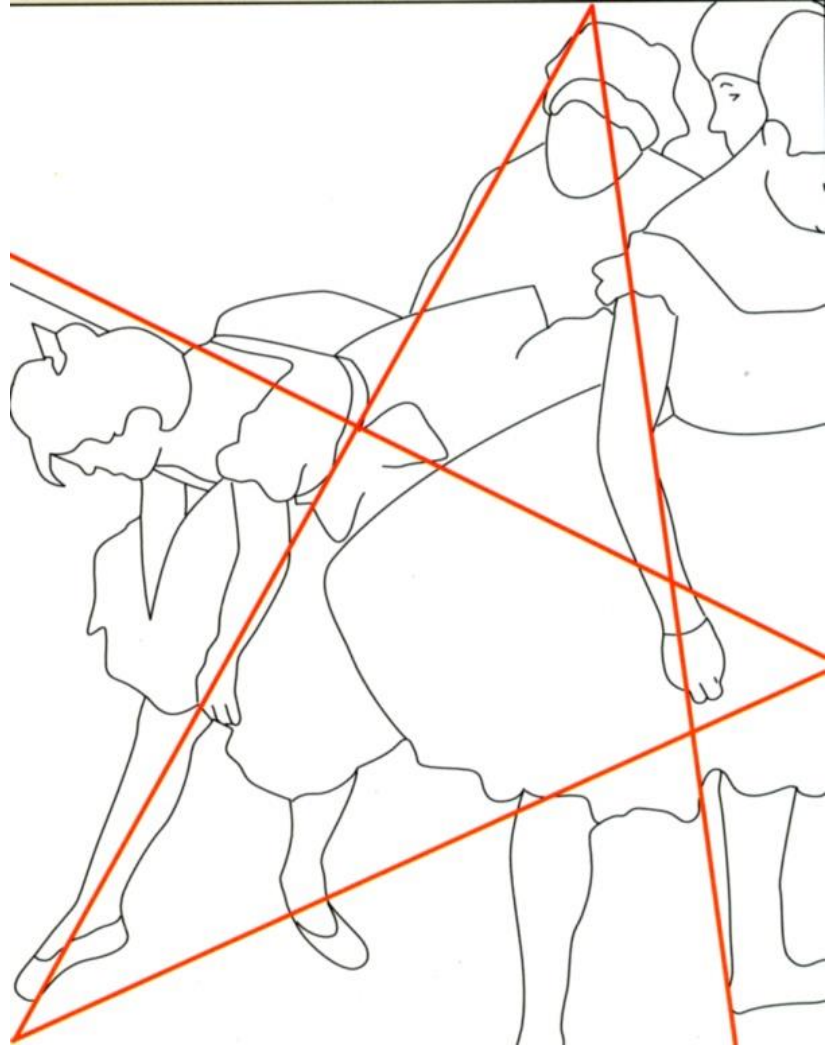
- **La forma perceptual puede cambiar considerablemente cuando cambian su orientación espacial o su entorno.** La imagen viene dada por la totalidad de experiencias visuales que hemos tenido de ese objeto, a lo largo de nuestra vida. Si estamos acostumbrados a ver una figura de una manera puede que no la percibamos si esta cambia.

Título: "Contrapicado" por Miguel A. García ©

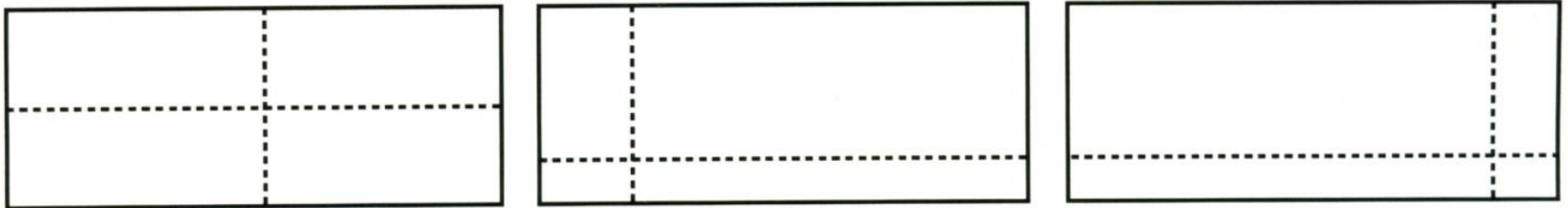
- A la hora de organizar los elementos hay que tener en cuenta cual es **la estructura más sencilla que servirá al fin buscado y cual es la manera mas sencilla de organizarla.**
- Toda obra de arte aunque parezca sencilla es **compleja** ya que organiza abundancia de significado y forma dentro de una estructura global que define claramente el lugar y función de cada uno de los detalles..

CONSIDERACIONES

NIVELACIÓN Y AGUZAMIENTO

COMPOSICIONES NIVELADAS

Fig. 21

Fig. 22

COMPOSICIÓN NIVELADA

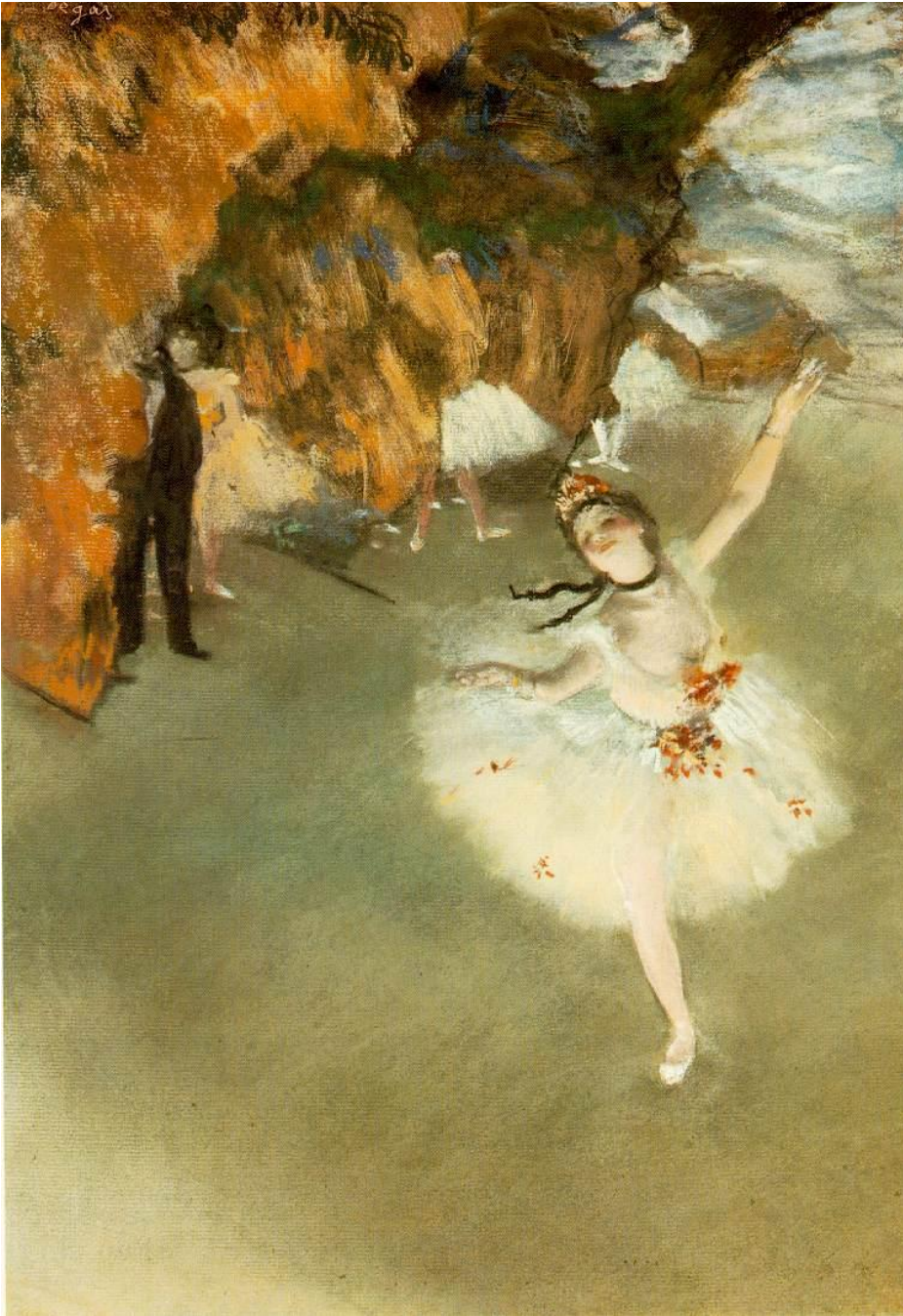

Fig. 24

COMPOSICIÓN AGUDIZADA

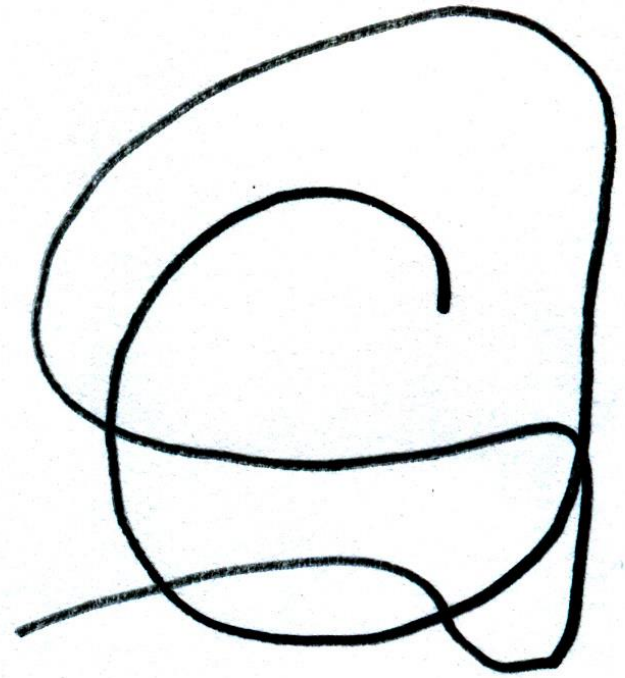
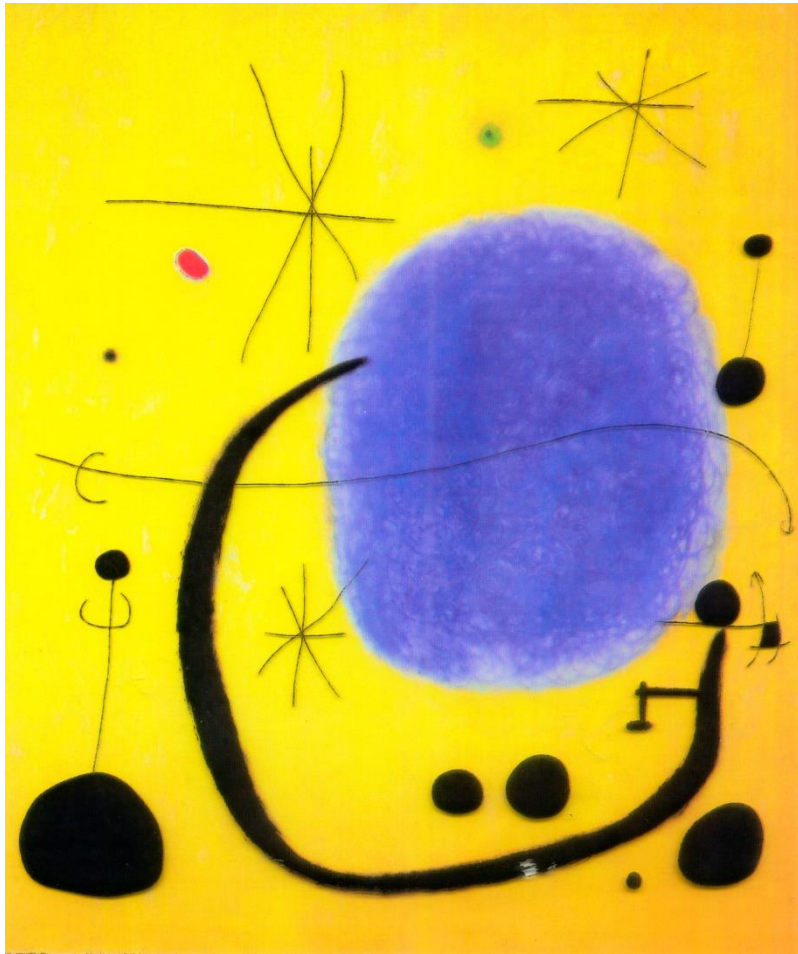
COMPOSICIÓN AGUDIZADA

COMPOSICIÓN AGUDIZADA

RECORRIDOS VISUALES

TIPOS DE EQUILIBRIO

1. EQUILIBRIO ESTÁTICO

Fig. 25

Esquemas centrales

Esquemas binarios Fig. 26

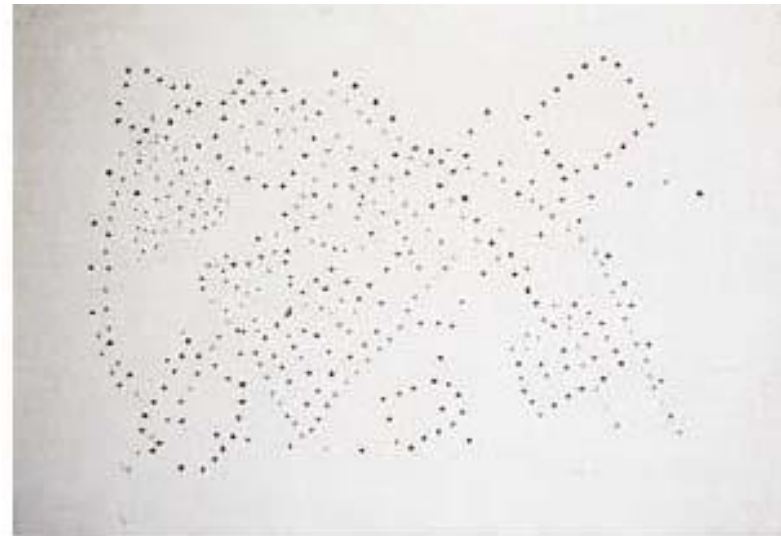

Fig. 28

Esquemas atonales

2. EQUILIBRIO DINÁMICO

Esquemas jerarquizados

Fig. 27

TIPOS DE ORGANIZACIONES ESTRUCTURAS

COMPOSICIONES CERRADAS

COMPOSICIONES ABIERTAS

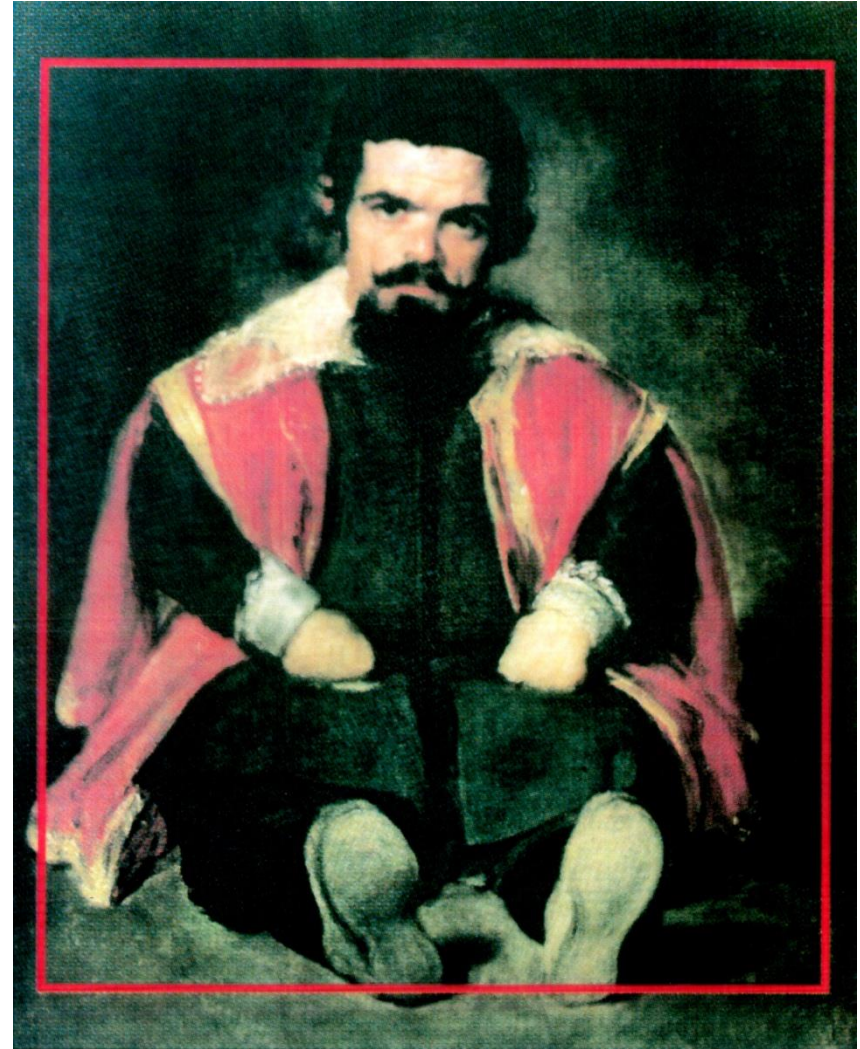
ATENDIENDO A LA LEY DE COMPENSACIÓN DE MASAS

SEGÚN LA PROPORCIÓN AUREA

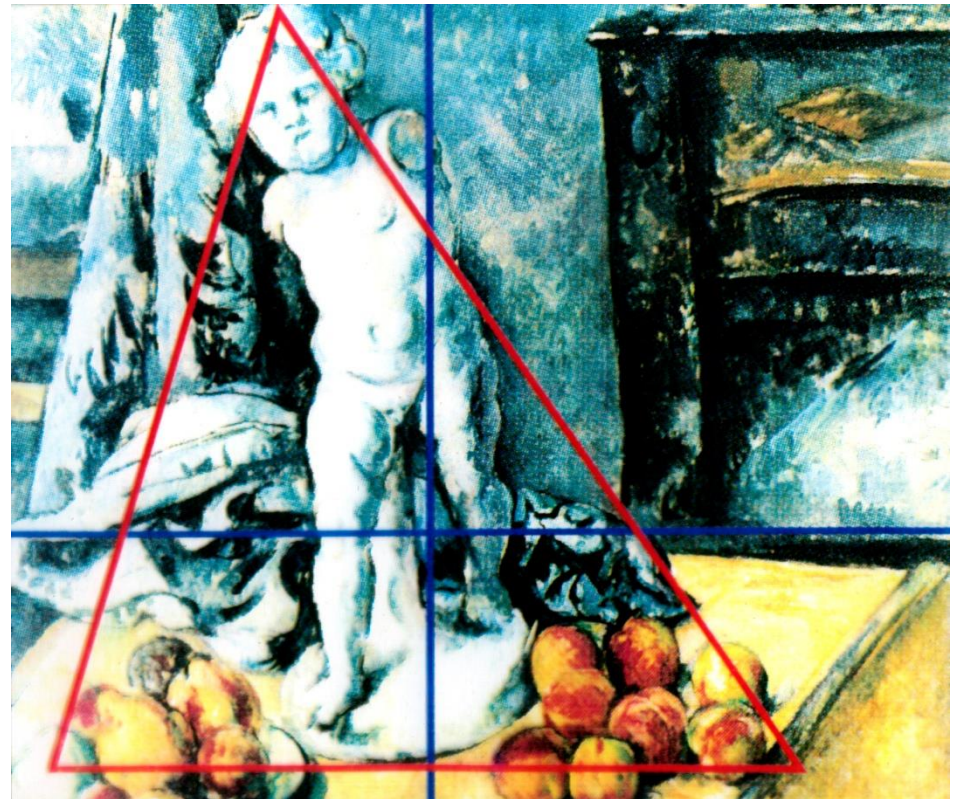
ATENDIENDO AL RITMO

COMPOSICIONES CERRADAS

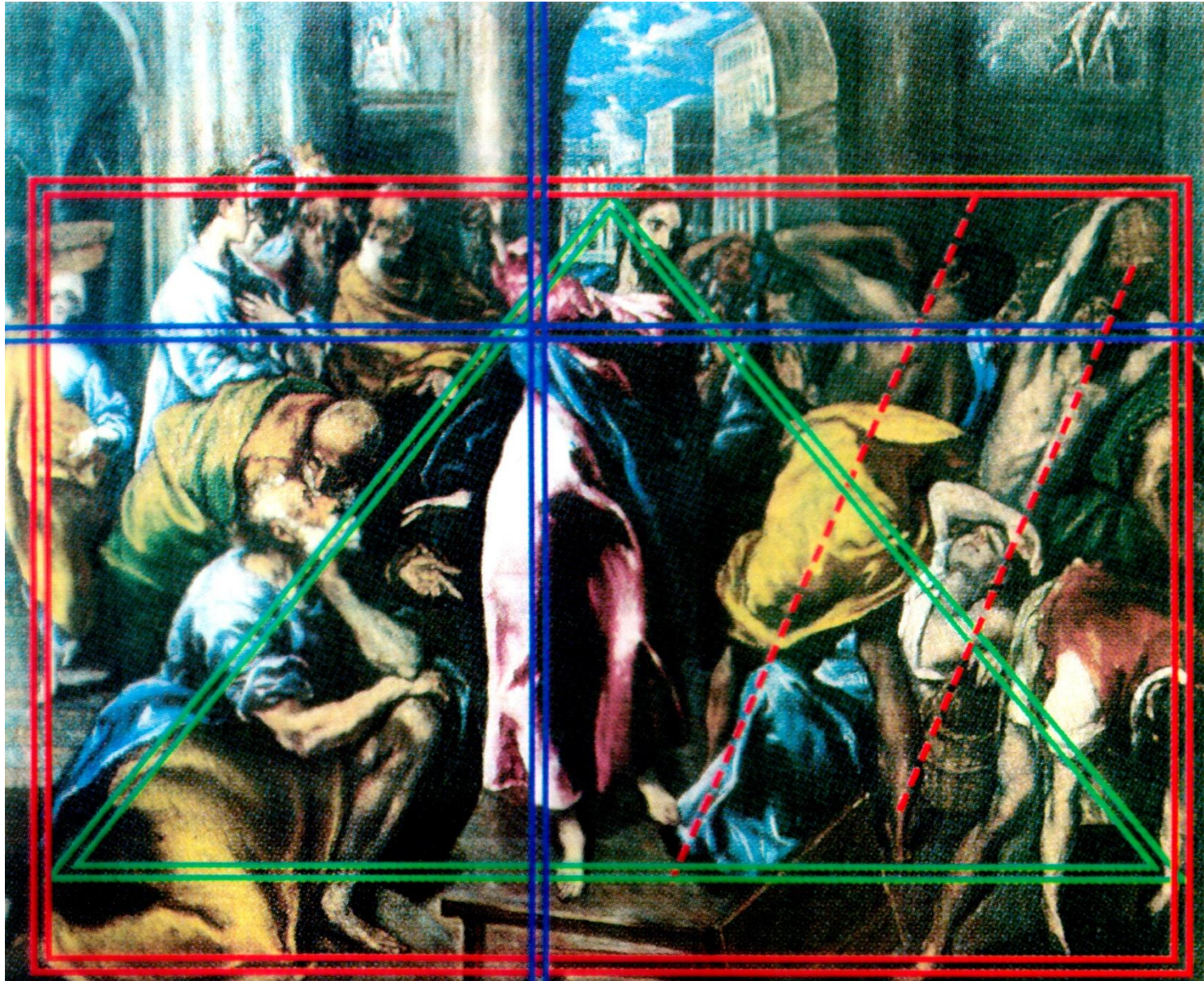
COMPOSICIÓN CIRCULAR Y CUADRADA

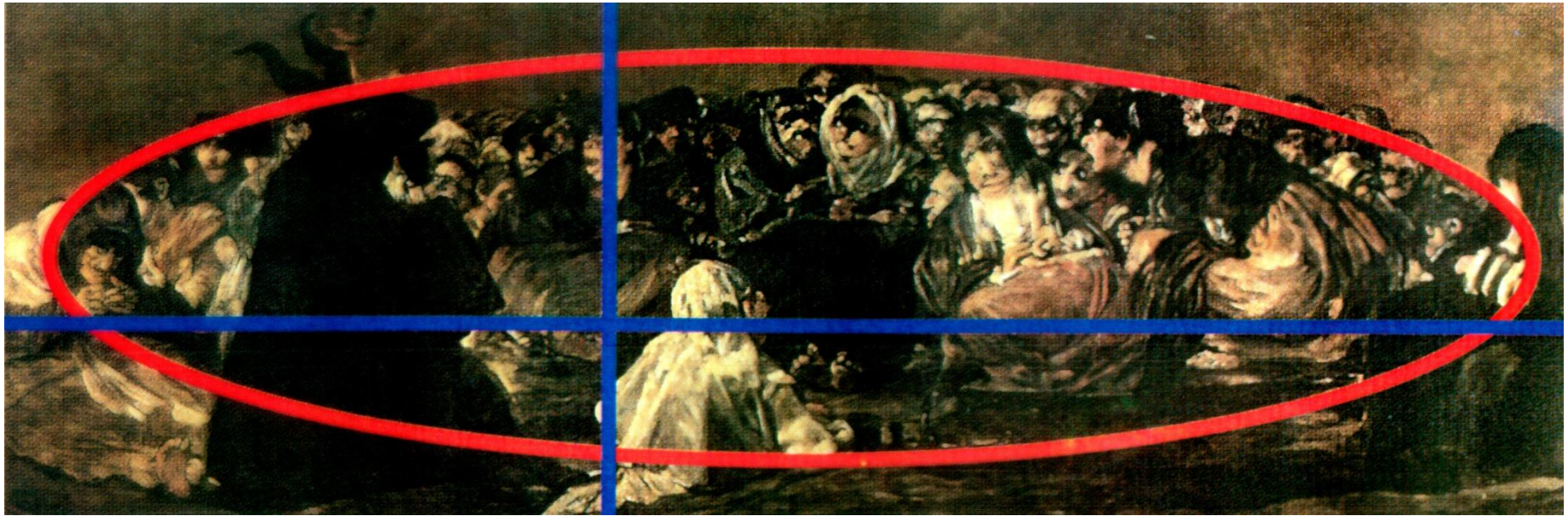
COMPOSICIÓN TRIÁNGULAR

COMPOSICIÓN RECTÁNGULAR

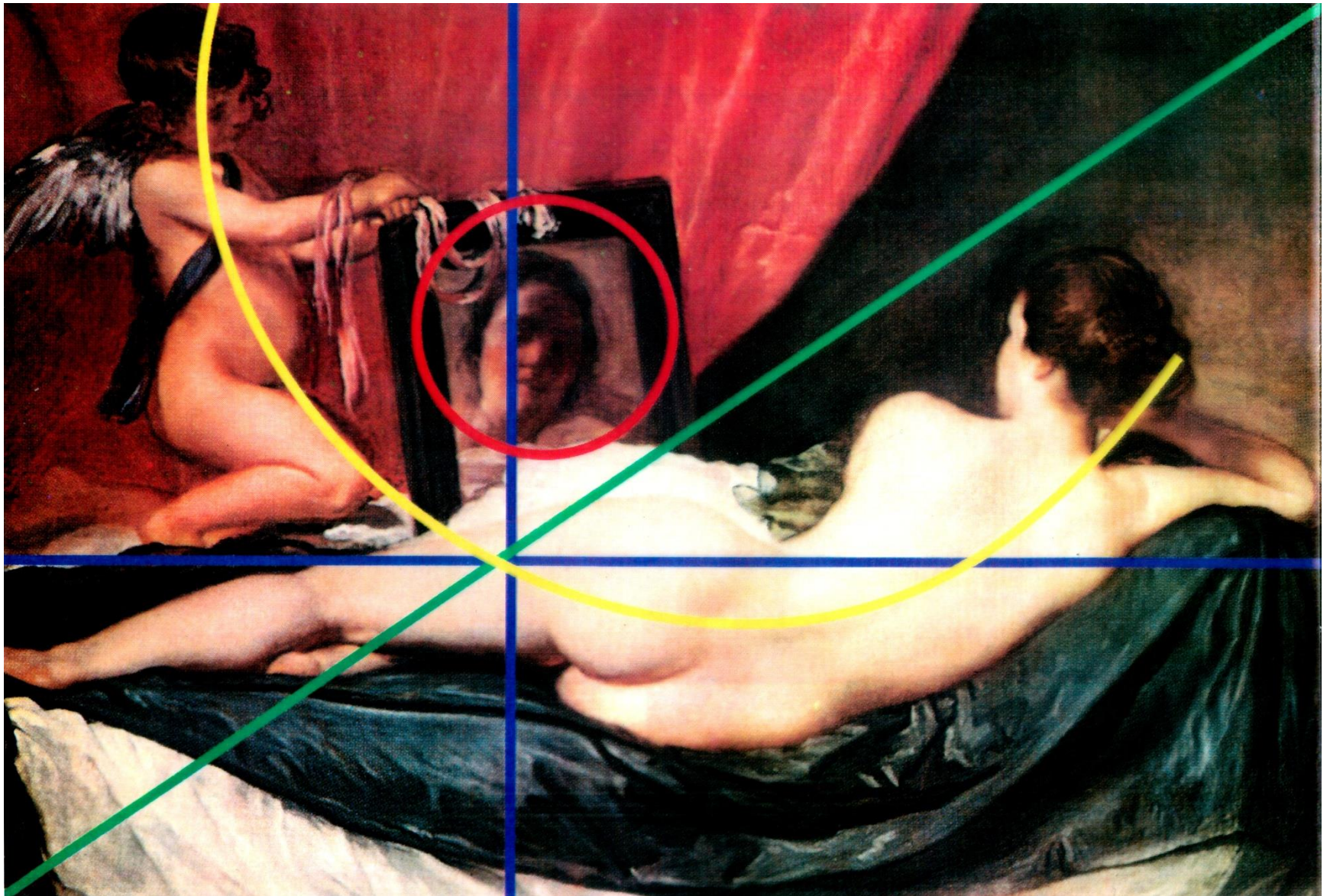

COMPOSICIÓN EN ÓVALO

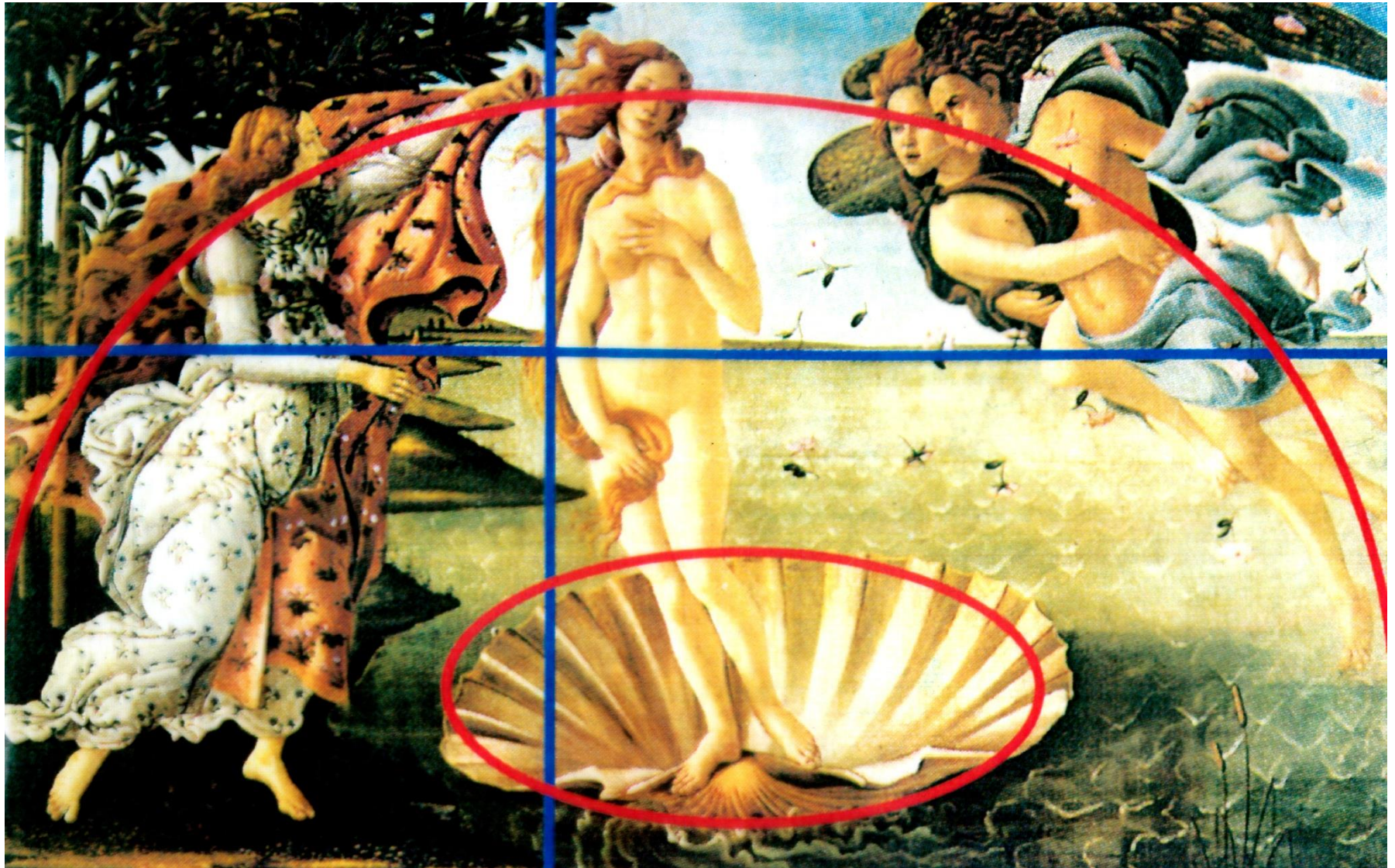

COMPOSICIONES ABIERTAS

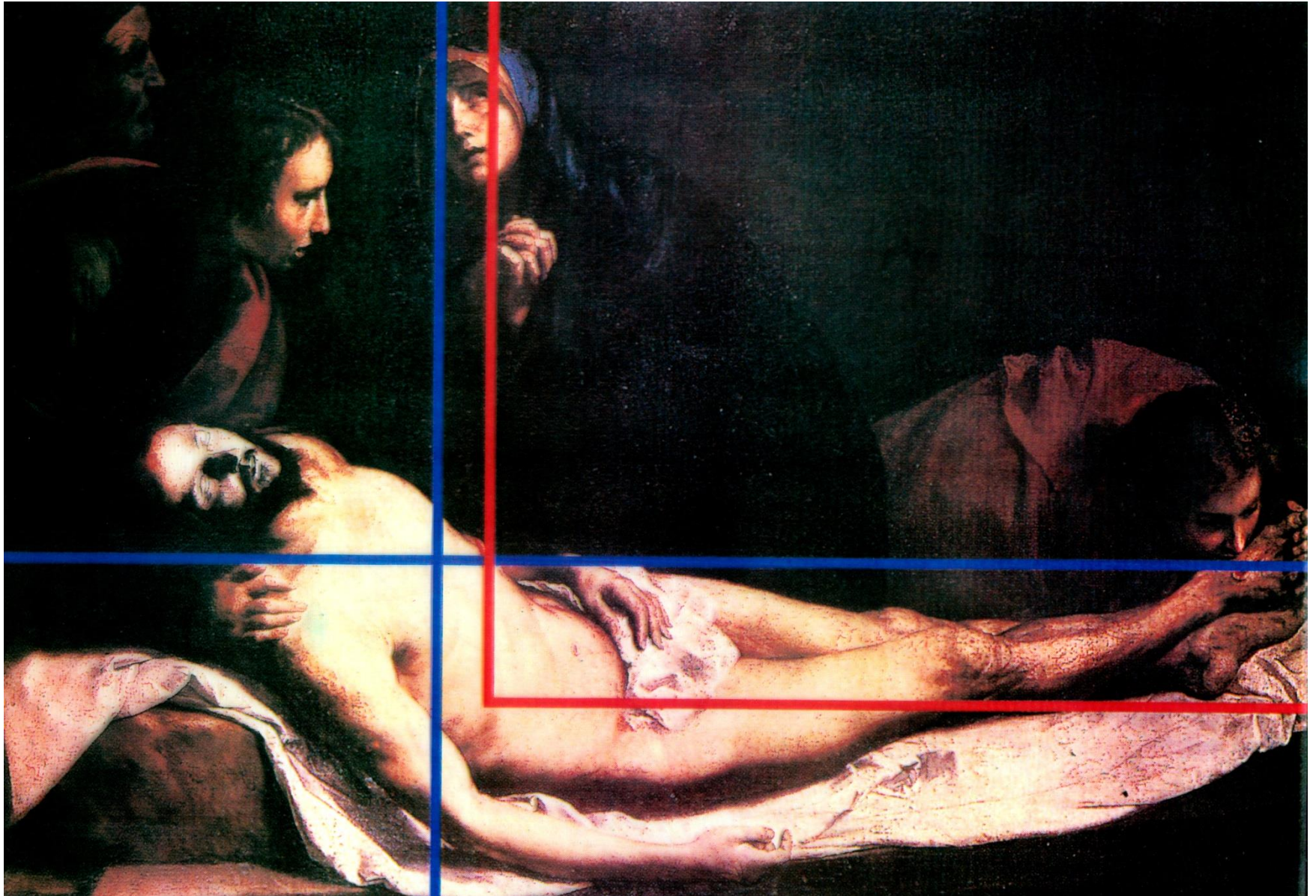
COMPOSICIÓN EN DIAGONAL

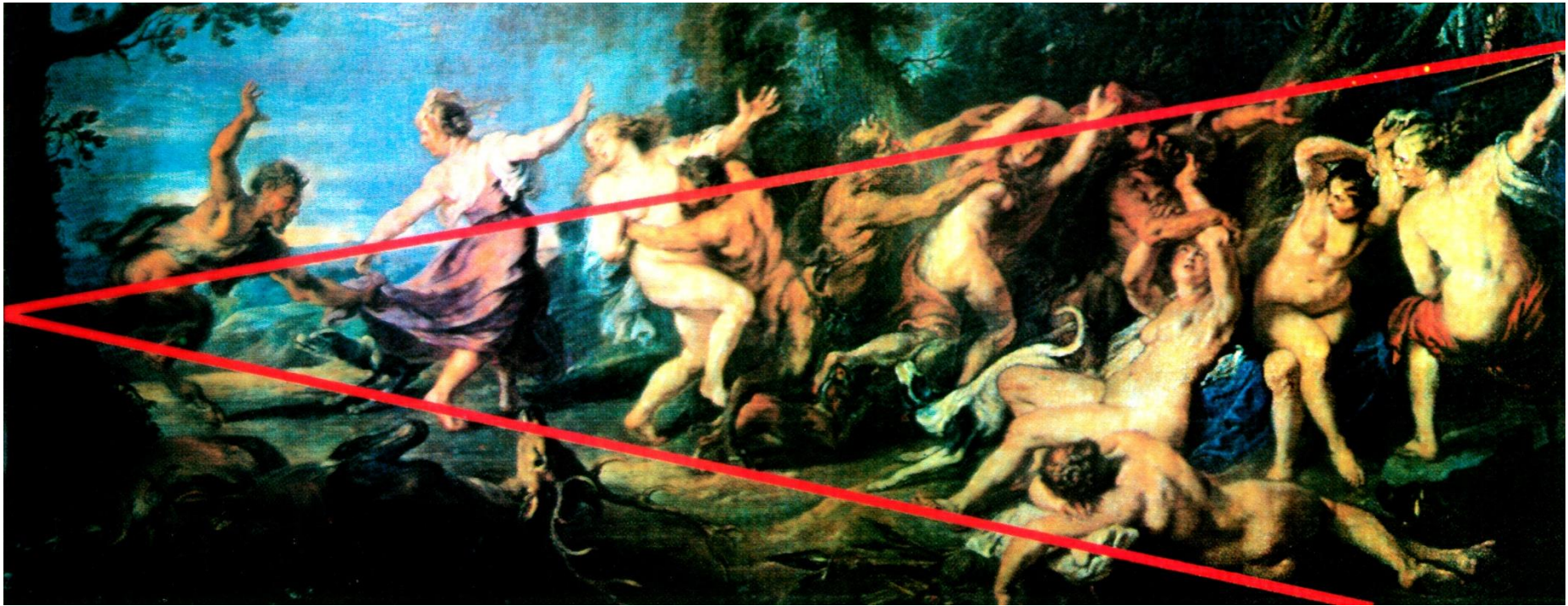
COMPOSICIÓN EN C

COMPOSICIÓN EN L

COMPOSICIÓN EN V

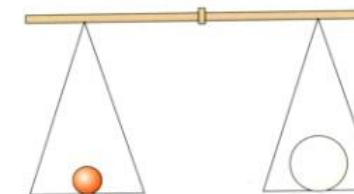
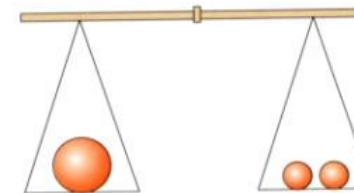
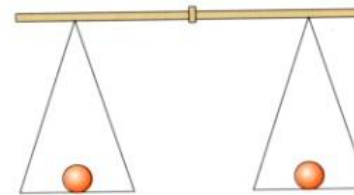
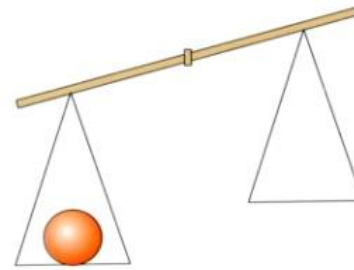
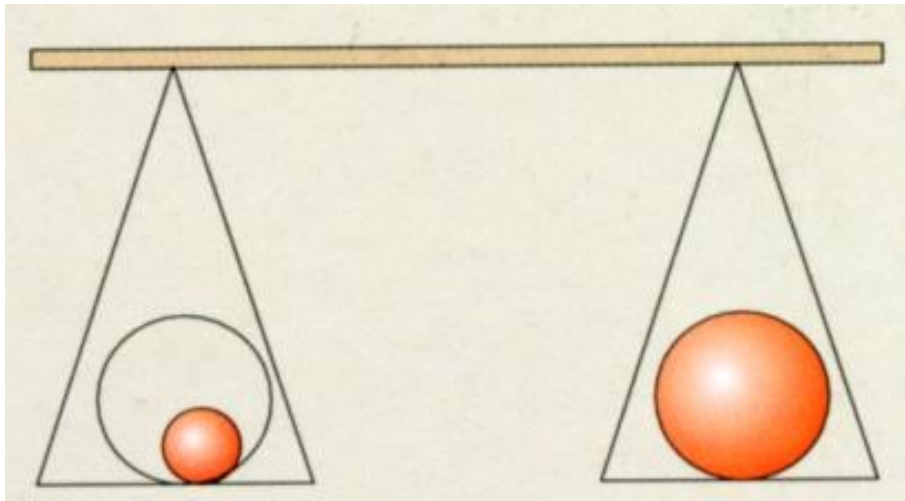

COMPOSICIÓN EN U

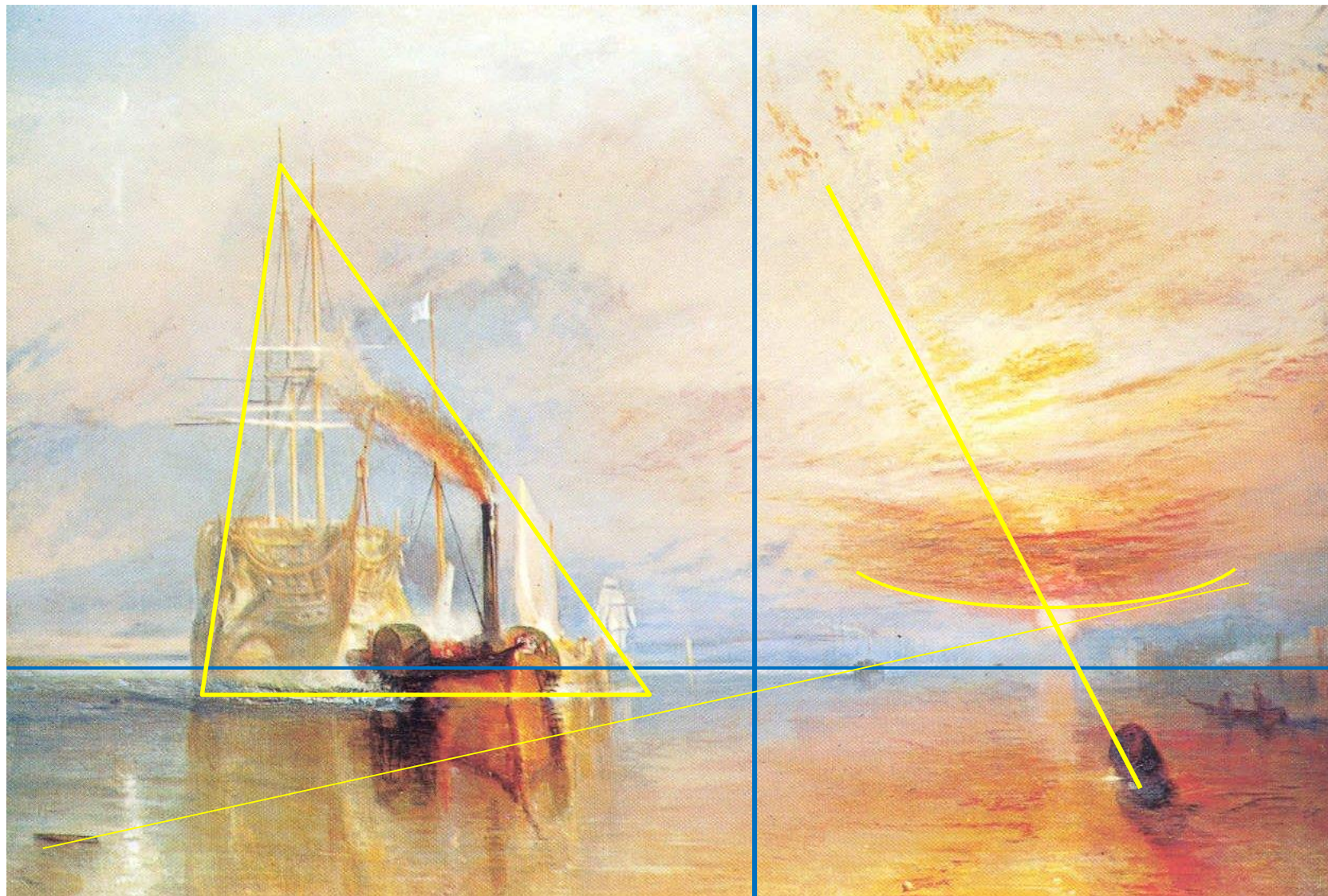
SEGÚN LA LEY DE COMPENSACIÓN DE
MASAS

LEY DE LA BALANZA Y LEY DE COMPENSACIÓN DE MASAS

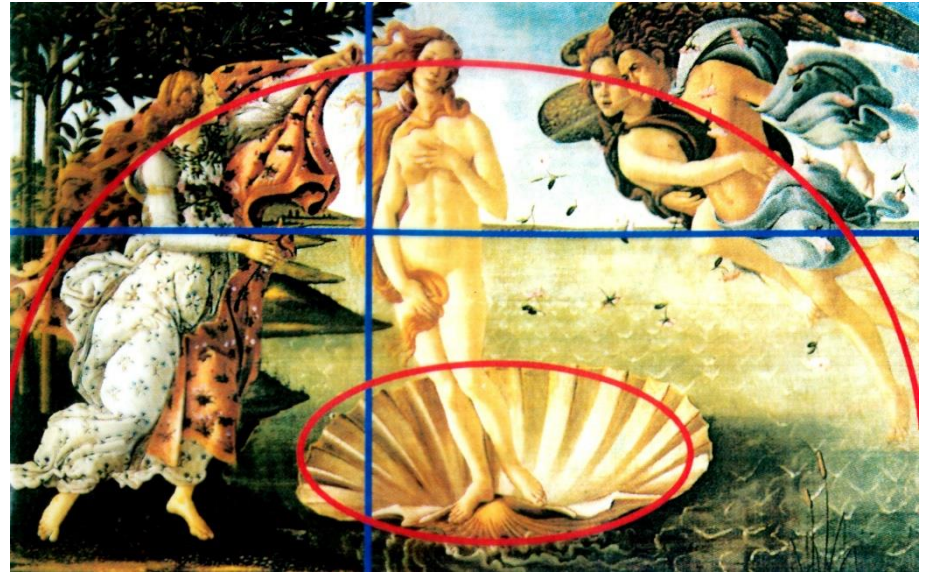
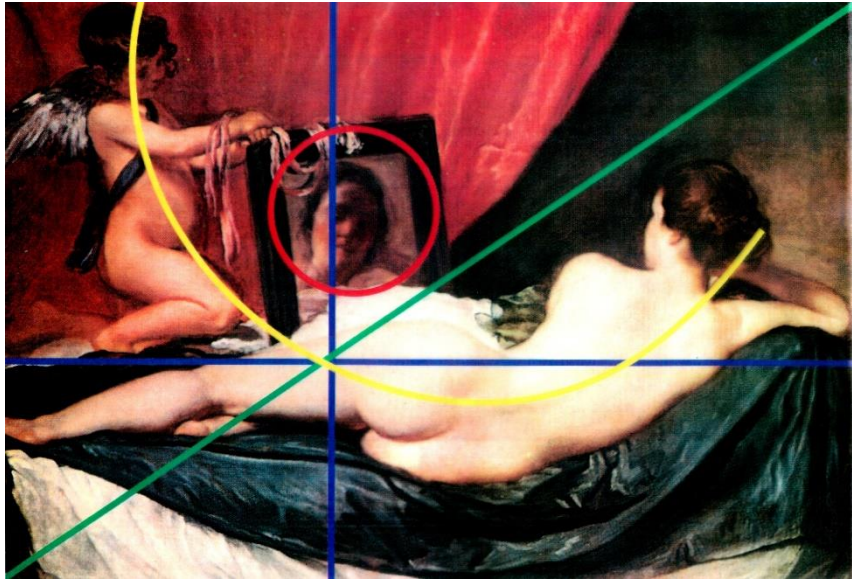
LEY DE COMPENSACIÓN DE MASAS

SEGÚN LA PROPORCIÓN Y
ARMONÍA
LA SECIÓN AUREA

LA SECCIÓN AUREA

- La llamada **Divina Proporción**. En el Renacimiento era considerada la forma más sencilla de relación de un cuerpo con sus componentes. Se emplea en el formato, estructura y relación de las distintas partes de un cuerpo para localizar el centro de mayor armonía. Aporta sensación de armonía y ha empleado mucho desde el mundo clásico

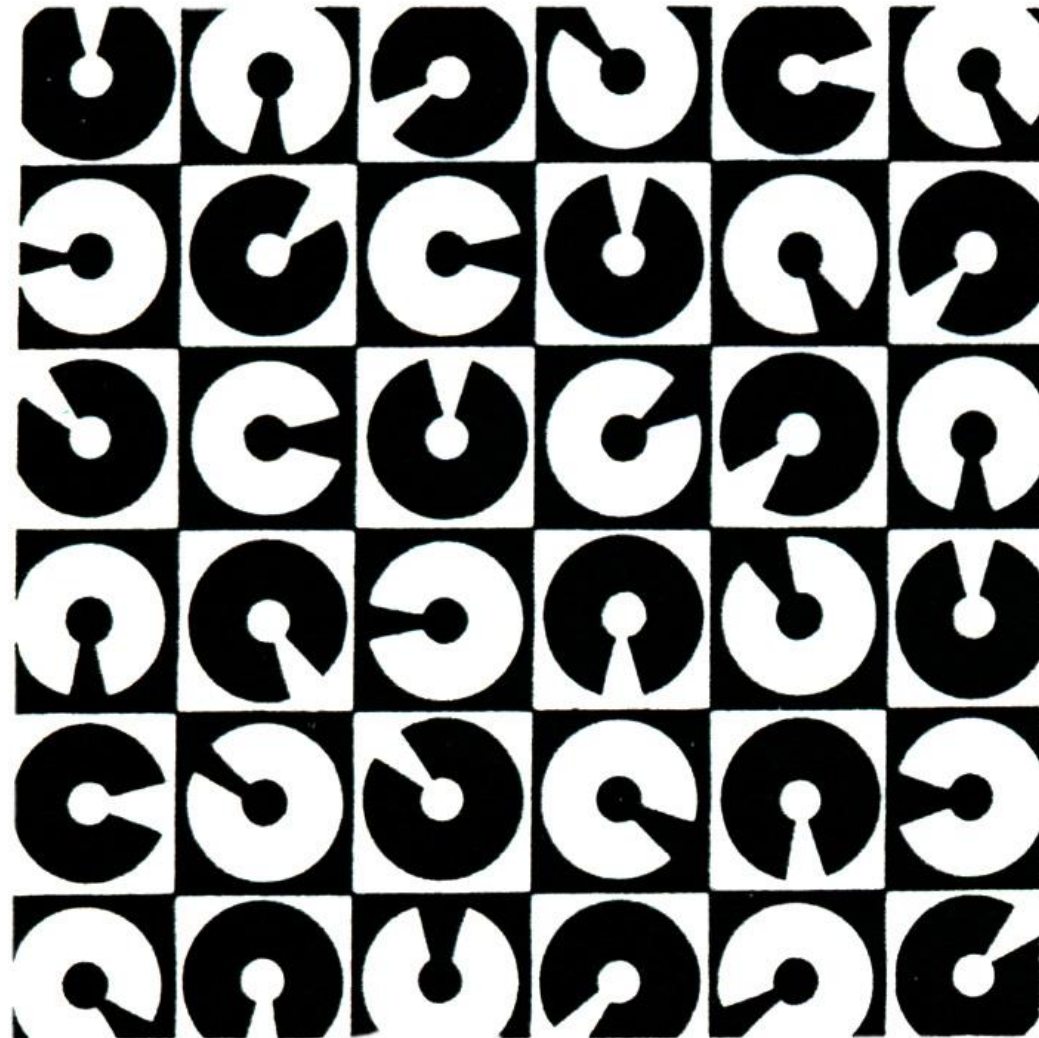

ESTRUCTURAS ATENDIENDO AL RITMO, GIRO Y TRASLACIÓN

ESTRUCTURAS FORMALES Y SEMIFORMALES

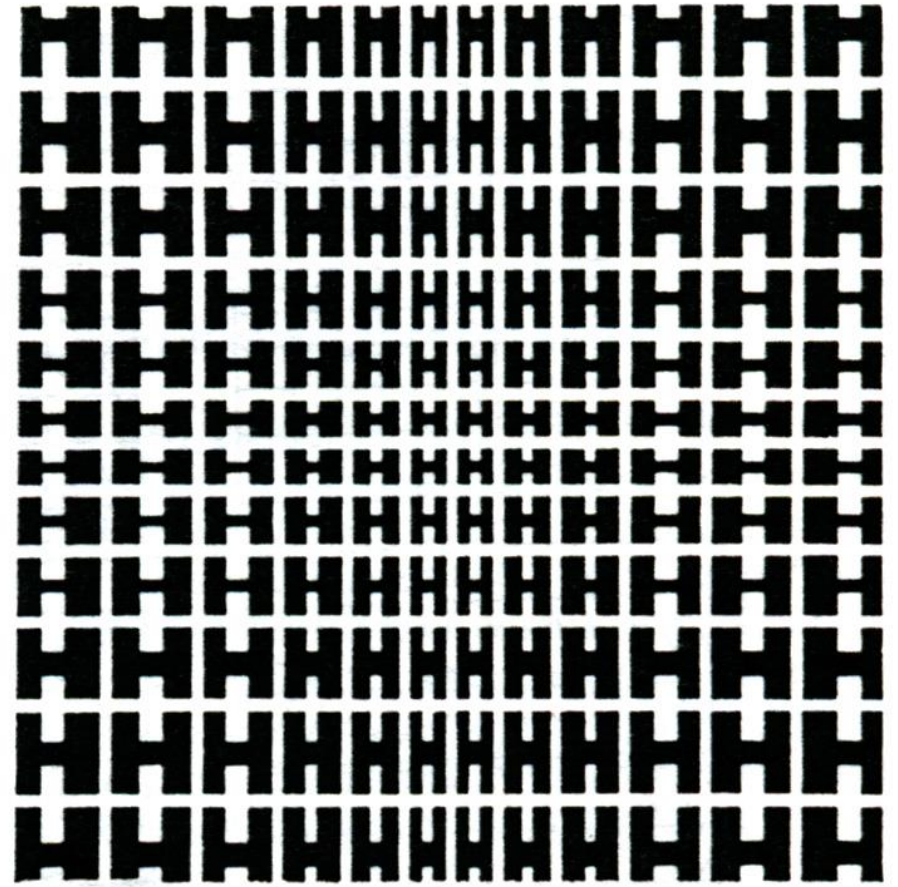
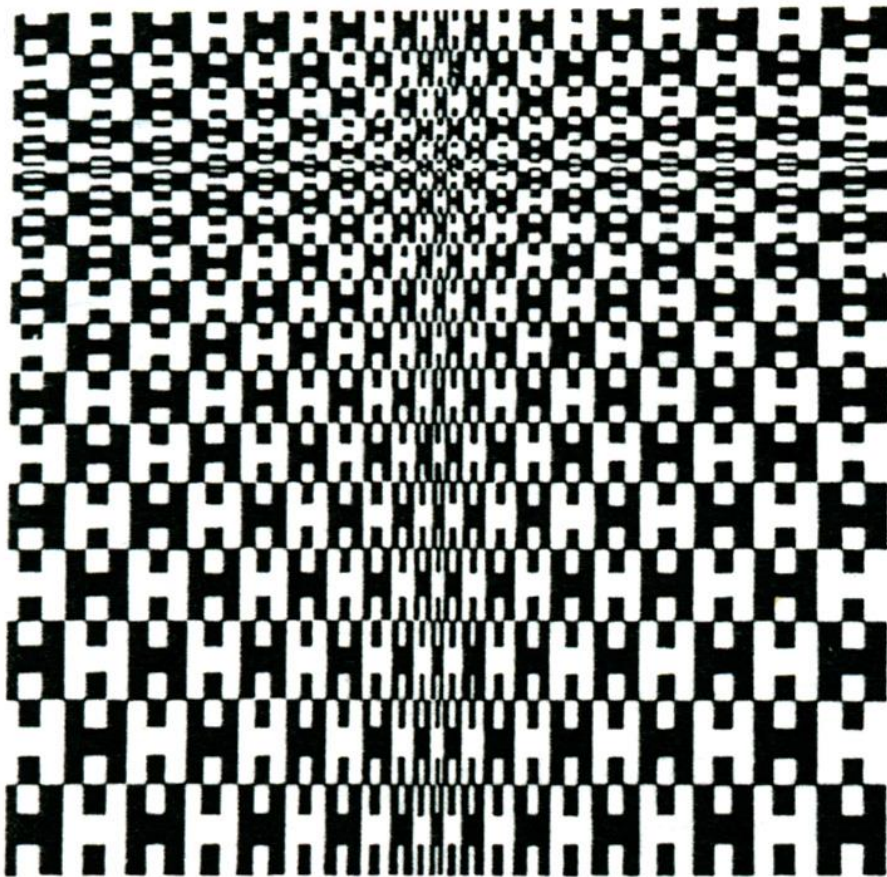
ESTRUCTURAS FORMALES

RITMO POR REPETICIÓN

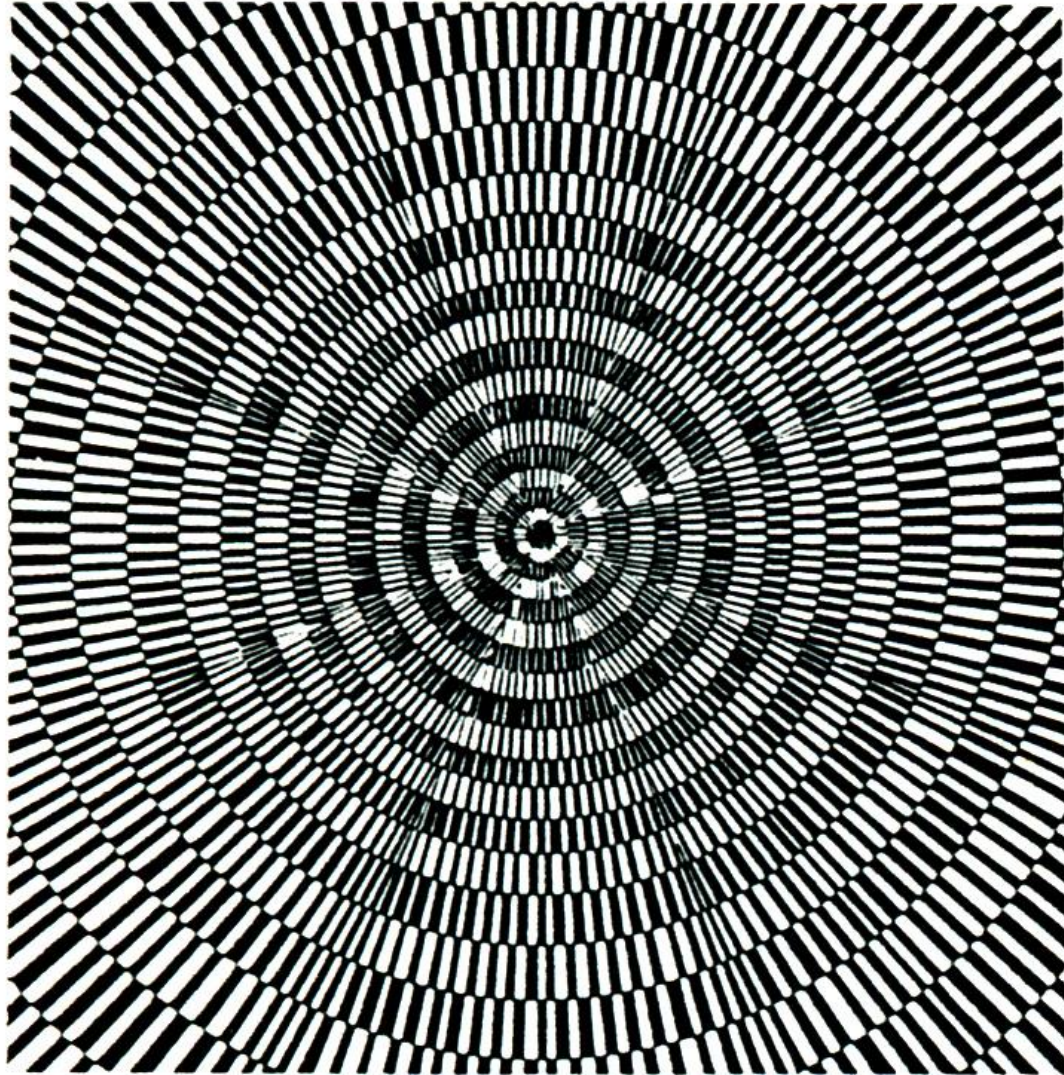
ESTRUCTURAS FORMALES

RITMO POR GRADACIÓN

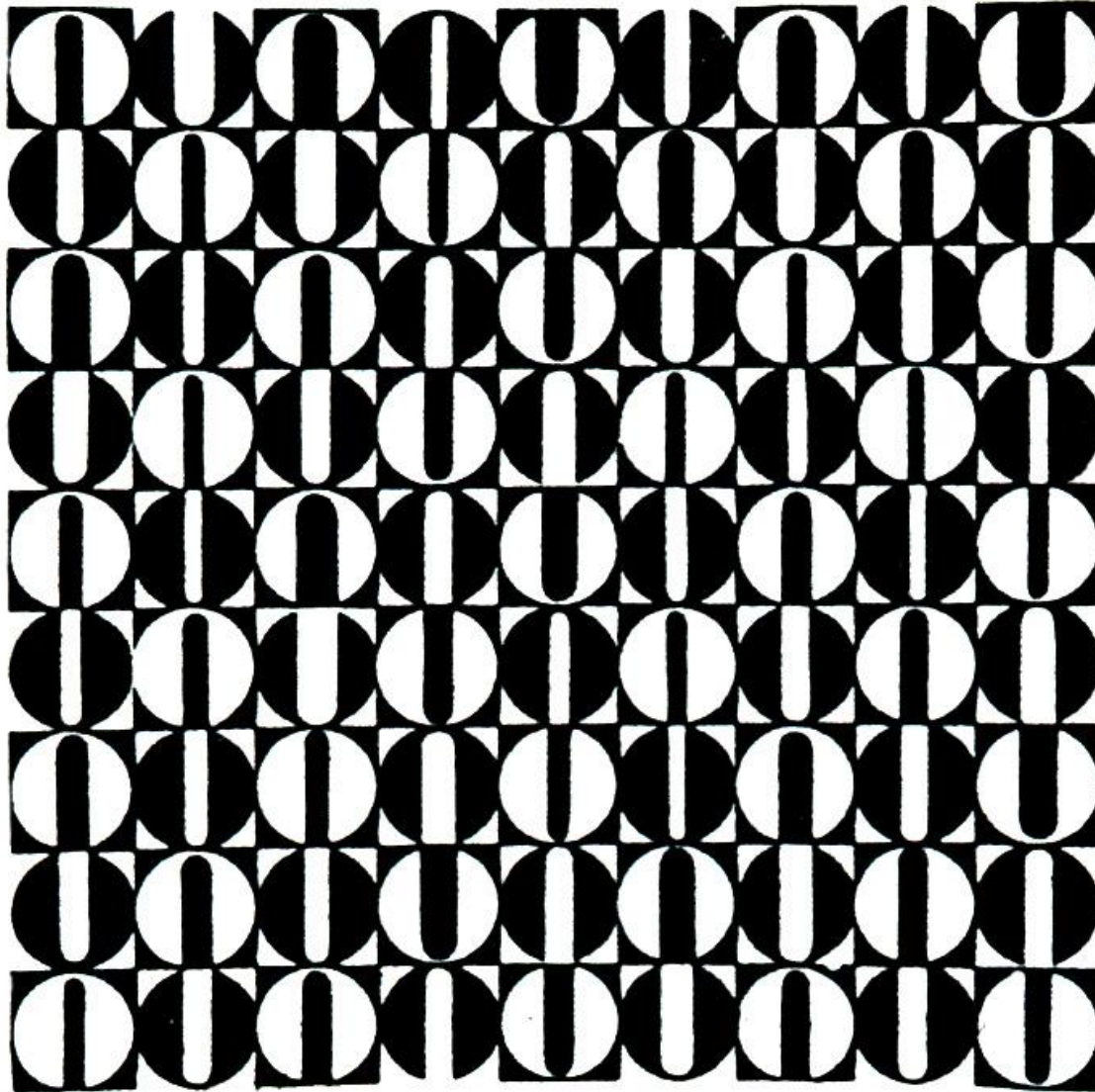
ESTRUCTURAS FORMALES

RITMO EN RADIACIÓN

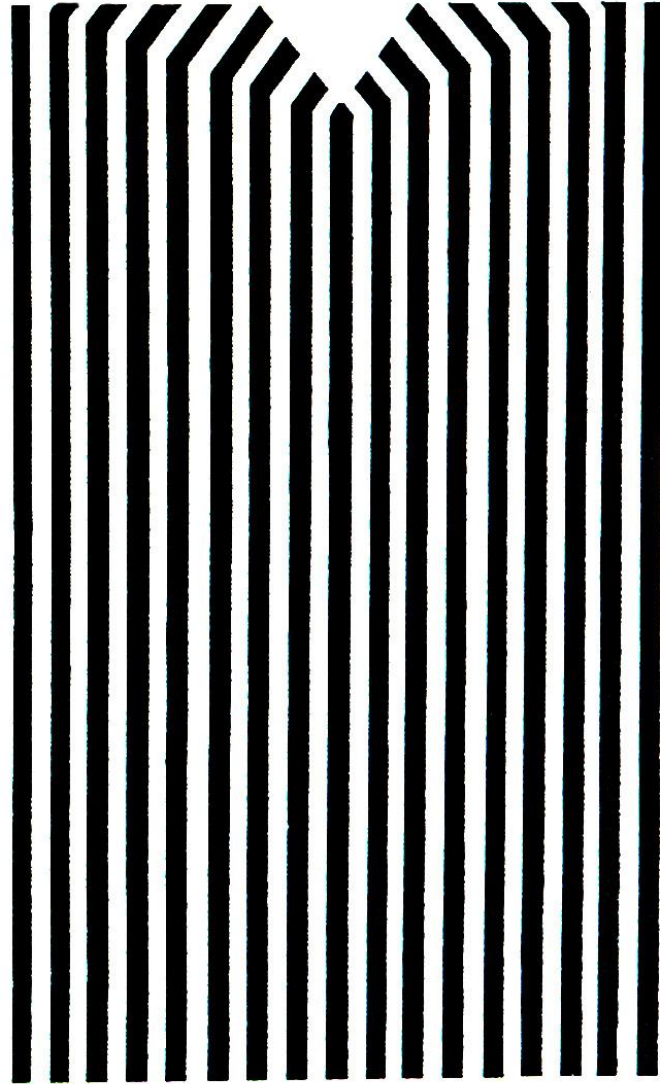
ESTRUCTURAS SEMIFORMALES

RITMO POR SIMILITUD

ESTRUCTURAS SEMIFORMALES

RITMO CON REPETICIÓN Y ANOMALÍA

ESTRUCTURAS SEMIFORMALES

RITMO POR DISPERSIÓN

