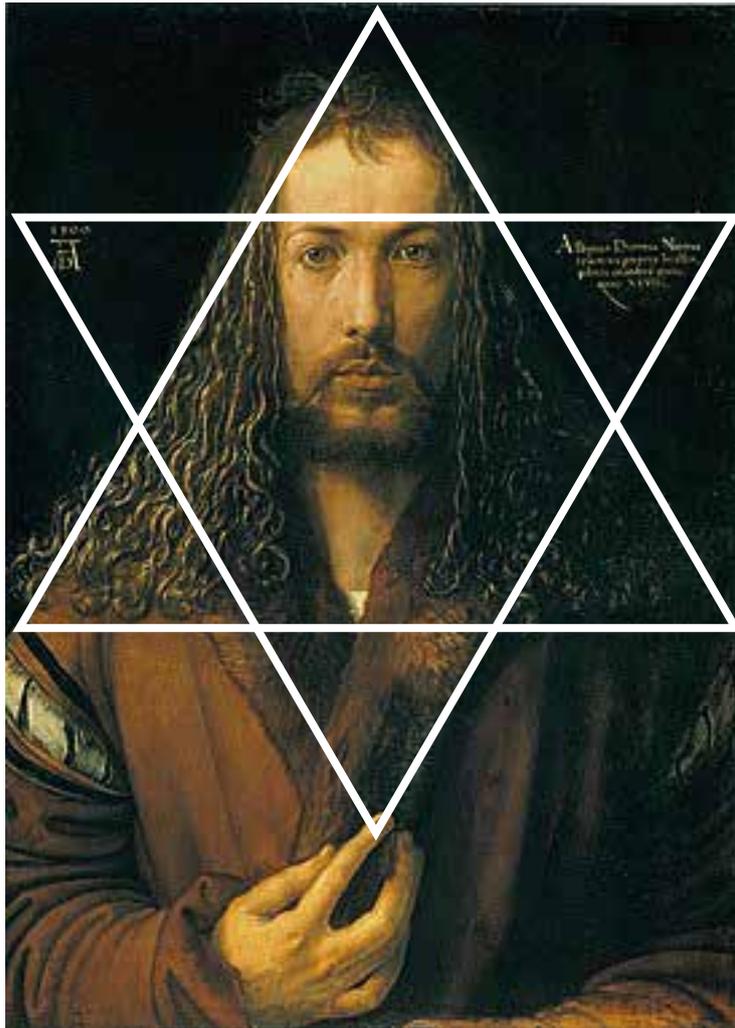

9-LA COMPOSICIÓN

Autoretrato de Durero. 1.500

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_de_Durero_%28Alte_Pinakothek%29

La **composición** en las artes plásticas es la disposición u organización de los elementos visuales como puntos, formas, líneas, colores o cualquier otro elemento que aparezca en la obra. Dependiendo de la ubicación de cada objeto o elemento, la representación puede causar diferentes impresiones visuales o sensaciones. Por eso es importante que el autor tenga en cuenta este aspecto de la creación artística. La composición engloba algunos aspectos, como el **formato**, el **ritmo**, el **esquema compositivo** y el **equilibrio de la imagen**. Existen algunas reglas que ayudan a realizar una buena composición.

FORMATOS BIDIMENSIONALES

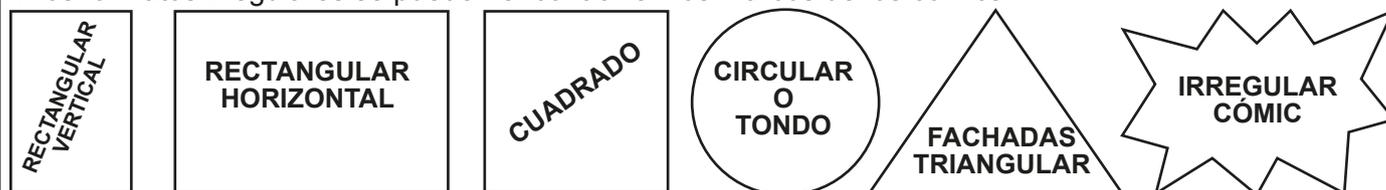
El **formato** es el tamaño, la forma y la disposición en el espacio de la superficie sobre la que se realiza una obra de arte. En dos dimensiones, el formato suele ser un **lienzo**, **una tabla** o **cualquier superficie plana que se utilice como soporte** para crear la representación.

A la hora de realizar una pintura o un dibujo lo primero es decidir el tipo de formato que se va a utilizar. Lo primero que hay que decidir es la **forma y disposición del formato**.

La mayoría de los formatos, para las obras de arte bidimensionales, son **rectangulares**. Sobre estos formatos rectangulares la primera decisión que hay que tomar es la disposición. El **formato vertical** debe tomarse para representar elementos alargados que se levantan, como figuras humanas de pie, árboles o torres. Los **formatos horizontales** se utilizan más bien en naturalezas muertas, personas tumbadas o paisajes. Muchas veces los formatos rectangulares atienden a proporciones matemáticas entre el lado largo y el corto. También es frecuente encontrar **formatos cuadrados**.

A veces es posible encontrar **formatos redondos o circulares**, estos se llaman **tondi** (tondo en singular) que es una palabra italiana. Los tondi eran populares en la época del renacimiento.

No tan habituales son los formatos triangulares que se pueden encontrar en las fachadas de los edificios. Y los formatos irregulares se pueden encontrar en los marcos de los cómics.

FORMATOS TRIDIMENSIONALES

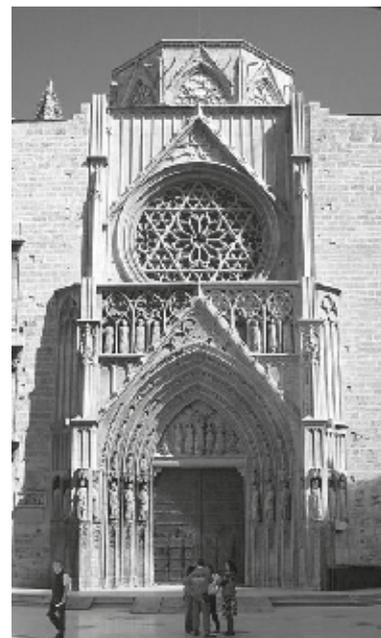
Cuando un formato es tridimensional significa que tiene que estar relacionado con alguna **figura volumétrica** como edificios, objetos o habitaciones. Las fachadas de los templos griegos presentan un triángulo en la parte superior. Estos triángulos se llaman **frontones** y suelen albergar **esculturas**. Las **cúpulas** son cubiertas esféricas de algunos edificios como las iglesias y en su cara interior suelen mostrar murales. Y la mayoría de las puertas de acceso a las iglesias tienen un **tímpano** sobre ellas que también alberga esculturas. Todos estos son buenos ejemplos de formatos tridimensionales.

Cúpula de Sagrario.
Monasterio Cartujano de Granada
Fuente: <http://commons.wikimedia.org/>

Frontón Neoclásico.
Academia Nacional de Grecia. Athens.
Fuente: <http://commons.wikimedia.org/>

Puerta de los apóstoles. Catedral de Valencia
Fuente: <http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=7467>

Bosque de Oma. Agustín Ibarrola
Fuente: <http://www.traveler.es/>

En [Esta web](http://www.muralalarcon.org/) podrás ver los murales de Alarcón, un buen ejemplo sobre formatos tridimensionales.

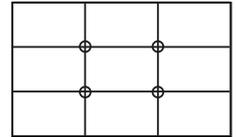

<http://www.muralalarcon.org/>

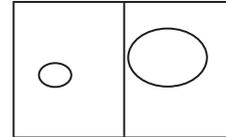
UN PAR DE NORMAS COMPOSITIVAS

La ley de tercios se utiliza principalmente en fotografía y diseño gráfico. Consiste en trazar una **cuadrícula** en el rectángulo dividiéndolo en nueve rectángulos más pequeños que estructuran la imagen y distribuyen los elementos. Esto se consigue **dividiendo los lados del rectángulo principal en tres partes iguales** y trazando **dos ejes horizontales y dos verticales** a través de estas divisiones. Las cuatro intersecciones centrales se corresponden con los elementos de la imagen que tienen más peso visual o importancia en la composición.

LEY DE TERCIOS

LEY DEL EQUILIBRIO O COMPENSACIÓN DE MASAS

A chair factory at Alfortville. 1897. Henry Rousseau.

Source: <http://www.wikipaintings.org/en/henri-rousseau/the-chair-factory-at-alfortville-1>

Seminaristas jugando a fútbol. 1959. Ramón Masats.

Source: <http://www.elmundo.es/magazine/2005/280/1107976642.html>

La regla del **equilibrio o compensación de masas** es una forma sencilla de componer una imagen. Al utilizarla, los **pesos visuales**, las formas y los colores, se reparten a ambos lados de un **eje medio imaginario**. Así, el **elemento más importante se sitúa hacia el centro** mientras que los demás elementos, no tan importantes, hacia el lado.

En este **video de Youtube** verás una divertida crítica a los videos en formato vertical .
<http://youtu.be/Bt9zSfirwFA>

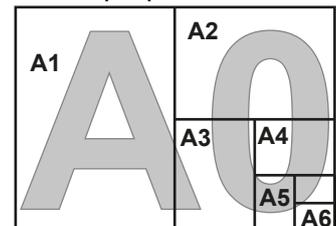

FORMATOS RECTANGULARES EN LA COMPOSICION

Cualquier figura, como círculos, cuadrados o triángulos, puede ser el formato de una obra de arte. La mayoría de los formatos para cuadros e imágenes son rectangulares. Hay infinidad de proporciones para los rectángulos. Pero dos de ellas son singulares y más populares.

EL RECTÁNGULO DE PLATA

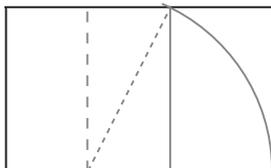
El **rectángulo de plata** tiene la propiedad de que si se corta por la mitad de su lado largo se originan dos rectángulos semejantes al primero. Este rectángulo se utiliza como **estándar para las hojas de papel y la industria** y se llama formalmente DIN, UNE O ISO. Según el tamaño se denominan DIN A0, el mayor, DIN A1, A2, A3, A4...

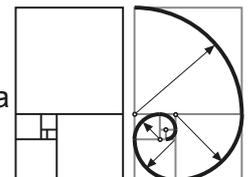
El rectángulo de plata, ISO, DIN UNE A0: Norma ISO #216

EL RECTÁNGULO ÁUREO

El **rectángulo áureo** está estructurado por la **proporción áurea que es 1,618**; este número es el resultado de dividir su lado largo por el corto.

Un rectángulo áureo puede dividirse en un cuadrado y otro rectángulo también áureo. Esta operación puede repetirse en los rectángulos resultantes, obteniendo rectángulos y cuadrados cada vez más pequeños en su interior. Esta operación de repetición puede llevar a inscribir una espiral en el rectángulo principal.

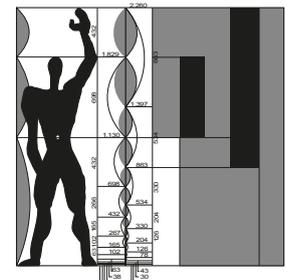
Esta proporción también aparece en el pentágono regular y está muy presente en la naturaleza y en la figura humana. Los artistas, arquitectos y diseñadores han utilizado este rectángulo como patrón de composición desde siglos antes de Cristo.

ACTIVIDAD- Empareja cada etiqueta de la izquierda con la imagen correspondiente de la derecha.

1- Este cuadro contiene personajes que forman un pentágono o un pentagrama cuyas proporciones están estrictamente relacionadas con la proporción áurea.

2- En este cuadro el artista utilizó la proporción áurea y dispuso los elementos siguiendo una espiral áurea inscrita.

3- El autor de este dibujo comparó la figura humana con la proporción áurea y ambas con la arquitectura, ya que era arquitecto.

Taza voladora gigante de mocca con un inexplicable apéndice de 5 metros de largo. 1946 Salvador Dalí

Fuente: <http://www.dali.com/blog/giant-flying-mocha-cup-with-an-inexplicable-five-meter-appendage-reveals-enigma-humor-of-dali/>

Sagrada Familia. 1503-1505

Miguelangel Buonarotti

Source: <http://www.ibiblio.org/wm/paint/au/th/michelangelo/holy-family.jpg>

Le Modulor. Le Corbusier

Source: Drawing by laslaminas.es

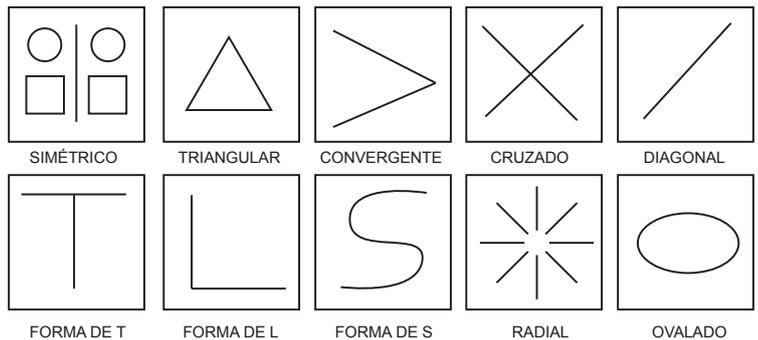
ESQUEMAS COMPOSITIVOS:

Esquema compositivo: Es el conjunto de líneas y formas geométricas básicas sobre los cuales se organiza o sustenta la representación o imagen. En ocasiones la composición puede estar esquematizada por redes modulares. Los esquemas compositivos se pueden clasificar en simples o compuestos dependiendo de su complejidad.

Esquema compositivo simple: Están formados por una o varias figuras geométricas básicas o líneas. Los más comunes son: simétrico, triangular, dos líneas convergentes hacia uno de los lados, en cruz, diagonal, con forma de "ese", de "le", radial, circular ovalado, en espiral, etc.

En este [video](http://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidies_up_art.html) verás un divertida charla sobre un libro llamado "Ordenando el arte" en la cual el autor destruye los esquemas compositivos de obras de arte famosas.

http://www.ted.com/talks/ursus_wehrli_tidies_up_art.html

Esquema compositivo compuesto: Una representación puede contener varios esquemas compositivos simples. Los esquemas compositivos pueden variar dependiendo del observador que realiza el análisis, ya que para obtenerlos se pueden atender a distintos criterios como las direcciones de las miradas, las posiciones de distintos elementos principales de la obra, así como las orientaciones de los elementos o el movimiento de los personajes.

RITMOS COMPOSITIVOS

Ritmo compositivo: El ritmo es una sucesión regular, acompasada y armónica de formas. Representa un aspecto activo y dinámico, tanto en la naturaleza o la música, como en la composición, ritmo expresivo o estético. Hay distintos tipos de ritmos y pueden encontrarse o aplicarse tanto en dos como en tres dimensiones.

Ritmos respecto a las formas:

Rectilíneos: Expresan seriedad y orden.

Quebrados: Expresan nerviosismo, tensión, dinamismo o agresividad.

Curvos: Expresan ligeramente movimiento.

Ondulados: Acentúan la sensación de movimiento.

Ritmos respecto a la disposición en el espacio:

Continuos: Son monótonos.

Alternos: Dan sensación de movimiento controlado.

Discontinuos: Expresan libertad de movimiento

Crecientes: Acentúan el efecto de profundidad.

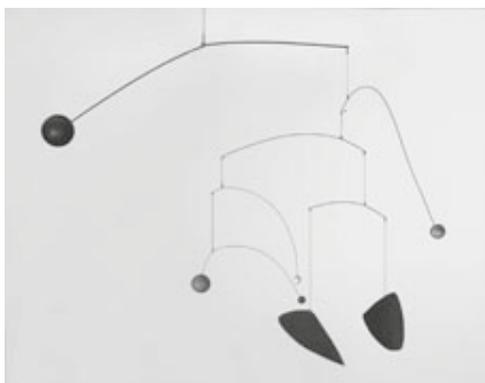
EL RITMO EN LA PINTURA Y LA ESCULTURA: VAN GOGH Y CALDER

Van Gogh fue un pintor holandés de finales del siglo XIX. Una de las principales características de sus obras es el uso destacado de pintura en cantidades muy grandes, creando texturas e incluso dando a sus cuadros cierto relieve. A veces utilizaba la pintura directamente de los **tubos de pintura**. Esta característica proporciona a la pintura un aspecto en el que es fácil observar cada **pinclada**. Dependiendo de cómo Van Gogh dispusiera las pincladas en el lienzo, la obra mostraría un ritmo u otro.

Noche estrellada. 1889. Van Gogh.

Fuente: <http://commons.wikimedia.org/>

Mobile. 1932. A. Calder.

Source: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/calder-mobile-101686>

Alexander **Calder** fue un artista estadounidense, principalmente escultor, famoso por sus "**Móviles**", que fueron el inicio del arte cinético. También realizó esculturas que no se mueven, llamadas "**Stables**". Los móviles son esculturas realizadas con alambre y hojas de metal formando formas orgánicas y geométricas abstractas que determinan un ritmo por sus formas y tamaños y también por su movimiento junto con las corrientes de aire en las habitaciones.

Mira esta [página web](http://flieschool.com/content/petition-rhythm-and-pattern) para aprender sobre ritmos y patrones en arte o diseño.

<http://flieschool.com/content/petition-rhythm-and-pattern>

SEGMENTS GOLDEN SECTION:

La **división áurea de segmento** se encuentra en un punto que lo divide de forma que:

$$AC / AB = AB / BC = \varphi = 1.6180\dots$$

φ está directamente relacionado con el pentágono y el pentagrama (o pentágono estrellado, también con la secuencia de Fibonacci: 1,1,2,3,5,8,13 ...

Dividir un segmento (AC) en dos partes que cumplan la proporción áurea es sencillo con una regla y un compás.

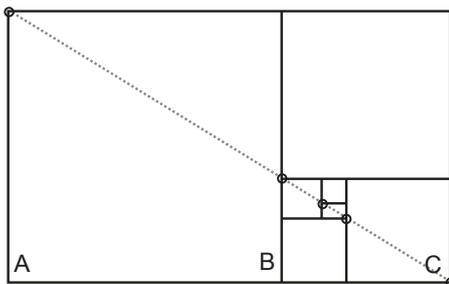
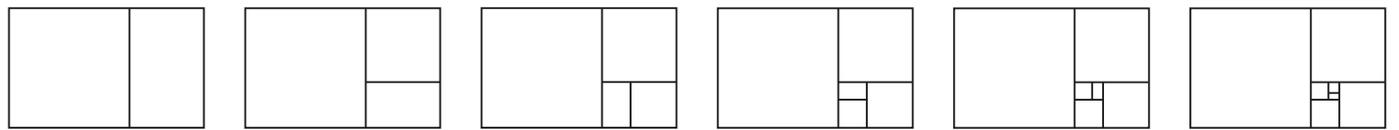
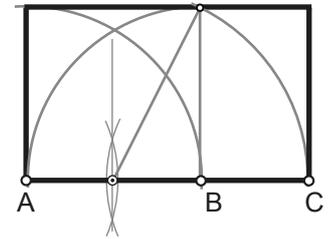
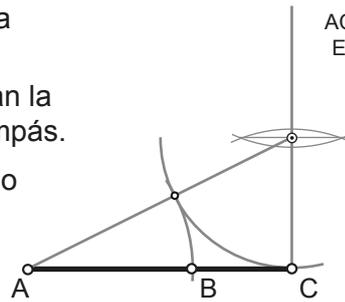
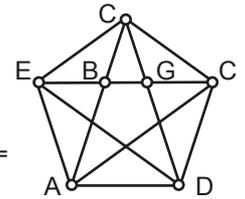
También es sencilla la construcción de un rectángulo áureo partiendo del lado menor (AB).

Una vez obtenido el rectángulo áureo podemos observar que está dividido, por una

línea vertical, en un cuadrado y otro rectángulo que también es áureo, pues cumple las mismas proporciones. Podemos aplicar el mismo tipo de división en ese rectángulo menor y repetir ese procedimiento tantas veces como queramos. Así, dividimos el rectángulo áureo en cuadrados y otros rectángulos áureos más pequeños. Es muy parecido a lo que son los fractales en la naturaleza: una muy pequeña parte se parece a la totalidad. Este tipo de crecimiento se llama "crecimiento gnómico".

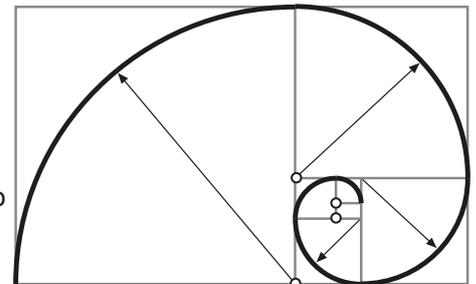

$$\begin{aligned} AC/AB &= AC/AD = \\ EG/EB &= CB/BG \\ &= \dots = \varphi \end{aligned}$$

La diagonal del rectángulo mayor coincide con dos vértices de los demás rectángulos dorados.

Teniendo el rectángulo dividido de esta manera, dibuja la espiral uniendo los vértices opuestos de cada cuadrado con arcos con centro en otro de los vértices de cada cuadrado, de manera que los arcos sean enlaces interiores de círculos tangentes.

La diagonal áurea o espiral de durero también ha sido muy empleada como esquema compositivo de obras de arte.

DIVISIONES ARMÓNICAS DE RECTÁNGULOS NOTABLES

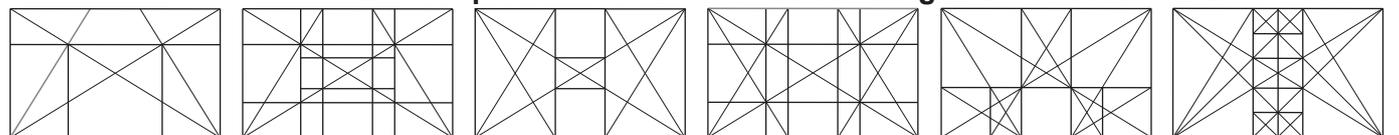
Pero esa no es la única forma de dividir el rectángulo áureo.

Mathila Ghyka en diversos libros nos enseñó diferentes formas de estructurar algunos rectángulos notables. Dalí era amigo de Ghyka y utilizaba estos esquemas compositivos constantemente.

En este [video de Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=VVOdHFLe0mw) verás al pato Donald explicando la proporción áurea.
<http://youtu.be/VVOdHFLe0mw>

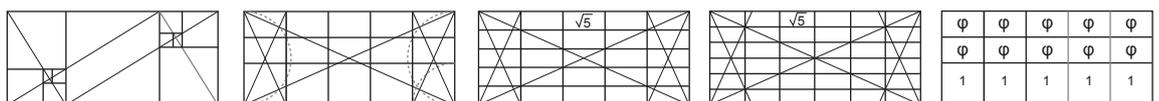
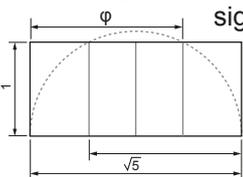

Descomposiciones armónicas del rectángulo áureo

Descomposiciones armónicas del rectángulo $\sqrt{5}$

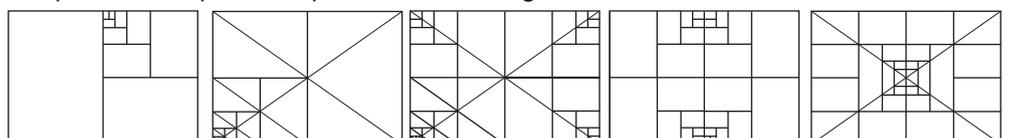
El rectángulo $\sqrt{5}$ está emparentado con el rectángulo áureo y es mucho más alargado. Mathila Ghyka propone las siguientes estructuras

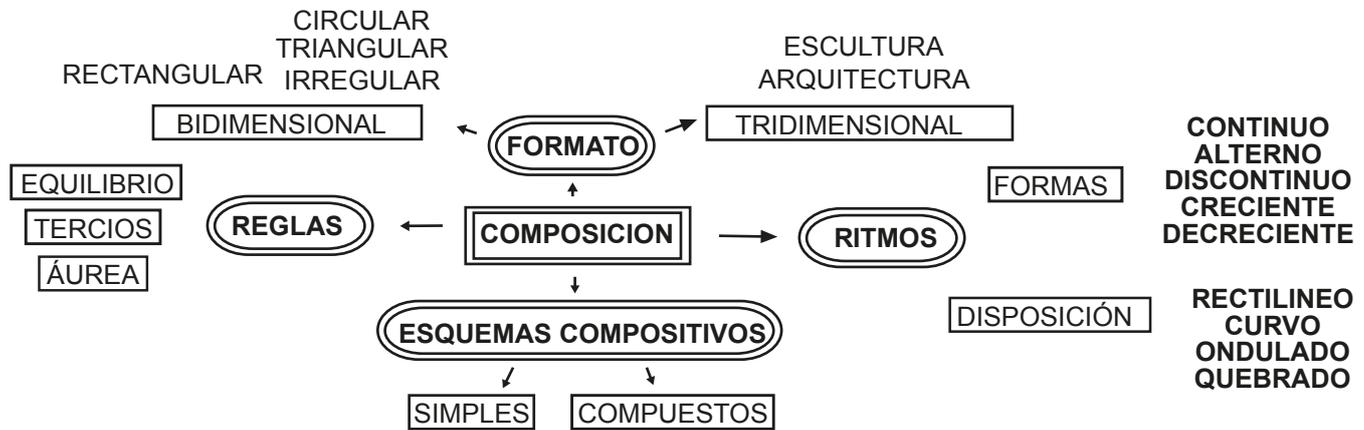

Descomposiciones armónicas del rectángulo $\sqrt{2}$

El rectángulo $\sqrt{2}$ es el que emplea la serie DIN. todos las hojas que gastamos. Por eso proponemos estas descomposiciones como posibles esquemas compositivos para elaborar imagenes o distribuir sus elementos.

Su característica principal es que si lo dividimos por el lado largo en dos los rectángulos resultantes mantienen las proporciones originales

Composición: Es la disposición u organización de los elementos visuales (puntos, formas, líneas, colores, etc.) que configuran una expresión artística.

FORMATO

Formato: Es el tamaño, la forma y la disposición en el espacio de la superficie sobre la que se realiza una obra artística o imagen bidimensional.

Formatos bidimensionales o planos:

Rectangular: Es el más frecuente de los formatos planos, si su disposición es vertical puede producir sensación de elevación, equilibrio o ligereza. Si se dispone en posición horizontal puede transmitir tranquilidad, estabilidad, firmeza y solidez o pesadez.

El rectángulo áureo: Cumple que el lado mayor dividido entre el lado menor es igual a la suma de los dos lados dividida entre el lado mayor. Esta proporción aparece en la naturaleza, en la mayoría de las disciplinas artísticas y fue descubierta por los griegos en la época clásica. El rectángulo áureo se puede dividir en un cuadrado y otro rectángulo áureo y esta división se puede aplicar sucesivamente en los rectángulos áureos menores que se obtienen. Esta proporción sugiere armonía y naturalidad.

Cuadrado: Este formato centra la visión y transmite estabilidad.

Circular: Es menos frecuente y puede venir marcado por el soporte arquitectónico. Puede sugerir un movimiento radial, o envolvente y de suspensión donde las formas se encuentran flotando.

Triangular: También es poco frecuente, se puede encontrar en frontones o sobre las puertas de edificios, restringe la propagación de las formas en la parte superior y las encierra, pero produce una fuerte sensación de estabilidad. En muchas obras aunque el formato del soporte es rectangular el esquema básico compositivo es triangular.

Formatos tridimensionales: Se ajustan a los espacios y se dan en la escultura o en pinturas murales.

Formatos irregulares: Son poco frecuentes, sobre todo los encontramos en el cómic y en la publicidad. Son dinámicos y transmiten movimiento y rapidez.

LEYES COMPOSITIVAS / EQUILIBRIO VISUAL

Pesos o fuerzas visuales: Son formas y colores que llaman la atención y atraen a la vista del observador de una imagen.

Composiciones estáticas: Consiguen equilibrio en una composición distribuyendo los elementos a ambos lados de uno o varios ejes por lo que generalmente son simétricas y se dice que son estables.

Composiciones dinámicas: Si las formas y colores se distribuyen únicamente a un lado de uno o varios ejes consiguiendo un solo peso visual, o un peso visual que predomina sobre otros, se consiguen composiciones con un equilibrio inestable o asimétrico o un desequilibrio.

Ley de la balanza latina: Es un sistema para componer una imagen. Los pesos visuales, formas y colores, se distribuyen a ambos lados de los ejes. El mayor peso visual suele situarse más cercano al eje, mientras que el menor se sitúa más alejado.

Ley de la compensación de masas: Consiste en distribuir los pesos visuales siguiendo simetrías en las que los elementos se encuentran cuantitativa y cualitativamente distribuidos consiguiendo cierta simetría para obtener el equilibrio visual.

Ley de tercios: Se emplea principalmente en fotografía y diseño gráfico y consiste en dividir el rectángulo formato en nueve rectángulos menores que vertebran la imagen y distribuyen los elementos. Esto se consigue dividiendo sus lados en tres partes iguales y trazando dos ejes horizontales y dos verticales por dichas divisiones. Las cuatro intersecciones de los cuatro ejes se corresponden los puntos que mayor peso visual tienen en la composición.

Divisiones áureas: La proporción áurea sirve en muchas ocasiones para distribuir los pesos visuales. El rectángulo áureo se puede dividir en cuadrados y más rectángulos áureos así como inscribir en él la espiral áurea. Estas divisiones pueden pautar la composición de las obras de forma equilibrada.