

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.

ESQUEMAS COMPOSITIVOS:

Esquema compositivo: Es el conjunto de líneas y formas geométricas básicas sobre las 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: Suelen estar formados por una o varias figuras geométricas básicas o líneas. Los más comunes son: simétrico, triangular, dos líneas convergentes hacia uno de los lados (de algún modo triangulares también), en cruz, diagonal, con forma de "ese", de "ele", radial, circular ovalado, en espiral, etc.

Esquema compositivo compuesto: Una representación, al ser analizada o planteada de un modo más exhaustivo o meticuloso, 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, acompañada 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.

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.

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.