

Principios de la composición

PARTE I

La composición se define como una distribución o disposición de todos los elementos que incluiremos en un diseño o composición.

En un diseño lo primero que se debe elegir son todos los elementos que aparecerán en el, luego debemos distribuirlos, para colocarlos con el espacio disponible. Los elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es muy importante, tener en cuenta de que forma situaremos estos elementos, en nuestra composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado.

El peso de un elemento, se determina no sólo por su tamaño, que es bastante importante, si no por la posición en que este ocupe respecto del resto de elementos.

A través de la composición guiamos los ojos del espectador por la obra de arte. No se puede realizar una obra sin tener en cuenta la composición.

La distribución de los elementos en el cuadro trasciende para dar significados a la obra que se perciben a niveles conscientes e inconscientes. Las reglas de la composición son utilizadas por los artistas para transmitir sus mensajes.

La composición: conceptos generales

Lo primero que tendremos que determinar a la hora de comenzar a realizar nuestro boceto es el área gráfica o plano pictórico, que vamos a utilizar. Lo primero que debemos establecer es, que parte del área del dibujo deben ocupar los elementos y formas, y por el contrario, qué espacios quedarán ausentes de elementos. Una vez determinadas estas áreas que vamos a ocupar con las y las formas, podemos combinar estos elementos dentro de un mismo espacio para crear composiciones alternativas.

Una vez más, recordaremos que cada elemento tiene una función determinada dentro de la composición, por tanto la elección de su tamaño, forma, o dimensión que tiene dentro del área de diseño son conceptos fundamentales a la hora de realizar nuestro trabajo. De todos es sabido que las formas pequeñas tienen menor peso visual que las más grandes. Pero si además la forma de la figura no es regular, su peso aumenta notablemente.

En toda composición, los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen mayor peso visual, y nos transmiten una sensación de avance. En cambio los que se encuentran en la parte izquierda, nos proporcionan una sensación de ligereza.

Esto también se observa, si lo aplicamos en la parte superior de un documento, posee mayor ligereza visual, mientras que los elementos que coloquemos en la parte inferior, nos transmitirán mayor peso visual.

Actualmente no existe una composición perfecta. Cada composición dependerá de su resultado final, para todo ello, es necesario conocer todos los aspectos y formas para obtener un resultado con un cierto equilibrio.

Las proporciones, la forma, el tamaño.

Existen las formas. Las formas angulares y alargadas amplían el campo de visión, mientras que formas angulares cortas, nos transmiten la sensación de timidez y humildad.

Las formas redondas (modelo curvilíneo y rectangular), la proporción y la simetría, suelen combinarse, las formas en sus variantes también son simétricas. Estas formas crean armonía, suavidad y perfección. Por ejemplo las formas simples y regulares son las que se perciben y recuerdan con mayor facilidad. Las formas simétricas, en el mundo de la naturaleza, un ejemplo del orden geométrico sobre la formación de sus estructuras vivientes.

El tamaño de un elemento, en relación al resto, también presenta diferentes definiciones. Las formas grandes, anchas o altas, se perciben cómo, más fuertes, pero las más pequeñas, finas o cortas, simbolizan la debilidad y delicadeza.

La distribución de los elementos en el cuadro trasciende para dar significados a la obra que se perciben a niveles conscientes e inconscientes. Los principios de la composición son utilizadas por los artistas para transmitir sus mensajes. Todo tiene su significado y el artista puede aplicar o no algunas de las siguientes reglas para transmitir las ideas y sensaciones que quiere hacer llegar al espectador.

1. Unidad y variedad o contraste

Cuando el conjunto de elementos encaja bien dentro del plano pictórico podemos decir que un dibujo tiene unidad. La unidad influye en el tema, en las líneas, los volúmenes, los espacios, la proporción, los valores tonales, los colores y en la suma de todos estos elementos.

Cuando hay unidad de tema, esto implica que todo está subordinado al mismo. La línea y la forma también deben armonizarse. Alguna repetición creará una impresión más unitaria. Y así se aplica la regla de unidad a todos los elementos del dibujo.

Por la unidad se conjugan las diferentes partes, relacionándolas. Por la variedad se anula la monotonía de lo excesivamente unificado. Sin embargo, la variedad debe estar subordinada a la unidad.

2. Destaque y punto de interés principal

a. Ley del balance

El plano que queremos que constituya el centro de atención lo situamos en el eje de simetría del espacio (podríamos decir en el centro del soporte) y, los otros planos los hacemos gravitar a uno y otro lado, de tal forma que mantengan aproximadamente una igualdad de distancias con respecto al eje. Esta estructuración del espacio resulta equilibrada, pero es excesivamente rígida.

b. **Regla de los tercios**

Según esta ley, el plano que ha de constituir el centro de interés lo desplazamos del eje de simetría y buscamos un equilibrio dinámico entre los otros planos. Esta estructuración del espacio es más libre y dinámica.

La regla de los tercios divide a una imagen en nueve partes iguales. Éstas están divididas por dos líneas imaginarias iguales de forma horizontal y dos más de forma vertical.

Los artistas suelen utilizar los cuatro puntos de intersección para ubicar en ellos el centro de atención. Normalmente el punto de atención o el sujeto principal se coloca en cualquiera de los cuatro puntos y si existiese un segundo punto de atención, éste se ubicaría al lado opuesto diagonalmente, es decir, el punto opuesto.

También debe tenerse en cuenta la ley del horizonte si se trabaja con paisajes. En lo que se refiere a esta ley, se dice que hay que ubicar el horizonte en la línea inferior, a 1/3 para darle prioridad al cielo o en la línea horizontal superior, a 2/3 para darle prioridad a la tierra.

3. **Proporción, escala, equilibrio**

Se refiere a la relación entre los elementos del dibujo. Principalmente busca establecer una relación balanceada o no entre los volúmenes y tonos del dibujo. Cada forma o figura representada sobre un papel, se comporta como un peso visual, porque ejerce una fuerza óptica. Una composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los elementos se compensan entre sí. El contraste ayuda a darle movimiento al dibujo ayudando al destaque del punto de interés principal.

4. **Ritmo**

Ritmo es la sucesión ordenada de volúmenes y tonos en una obra. Es una recurrencia esperada. Se logra mediante la combinación de acentos y pausas. No se trata de una simple repetición, sino de alternancia y progresión de formas, líneas o colores. Esto provoca movimiento a la obra.

Esa sucesión crea un movimiento particular en los ojos de espectador que lo mantiene atento a lo que ocurre en el dibujo.

5. **Movimiento**

Aunque la mirada del espectador siga un recorrido inconsciente general, es el artista quien con su composición, obligará al espectador a seguir el recorrido que él quiera, jugando con los ritmos creados por las líneas, masas y tonos. Vemos que no solo es importante cómo distribuimos los elementos dentro de la superficie del cuadro, sino que la forma y proporciones de esa superficie también tienen su importancia y determinan unas sensaciones que deben estar acordes con el tema de la obra. Pon atención a:

a. **Las líneas de composición**

Aquí hablamos no de líneas de contornos o del dibujo en sí. Son más bien líneas invisibles que aglutinan la composición en áreas específicas. Estas mueven la vista del espectador de un lugar a otro en el dibujo según lo determina el artista.

Vemos que particularmente, las líneas transmiten sensaciones diferentes si son verticales, horizontales o inclinadas. De igual manera la superficie, al ser alargada en sentido vertical u horizontal o bien si son cuadradas, transmite sensaciones diferentes. Por ejemplo:

01. LINEA HORIZONTAL INFERIOR: Peso, base, sostén
02. LÍNEA SUPERIOR: cielo

03. LÍNEA INFERIOR: tierra
 04. LÍNEAS VERTICALES: Estabilidad y equilibrio
 05. LINEA HORIZONTAL SUPERIOR: Aspiración, superación, elevación (toda forma que se dirija a ella)
 06. ÁNGULOS: Potencian la impresión de movimiento y acción a toda línea o grupo de masas orientadas hacia ellas y les da un vivo ritmo activo
- b. **La relación de masas dentro de determinado plano pictórico**
01. GENERAL: Adecuar la forma principal del dibujo con la forma del cuadro
 02. CUADROS ALTOS: Temas que expresan aspiración. ascenso espiritual o intelectual. Cuanto más alto más se acentúa su vigor expresivo
 03. CUADROS APAISADOS: Adecuados para expresar quietud, reposo, movimiento horizontal, procesiones, etc.
 04. SUPERFICIES CUADRADAS: Son emotivamente neutras
 05. ÁNGULOS: Dan vigor, dinamismo, capacidad expresiva y rítmica a las (líneas que se dirigen a ellos)

PARTE II: Principios prácticos de la composición – escala, equilibrio y contraste

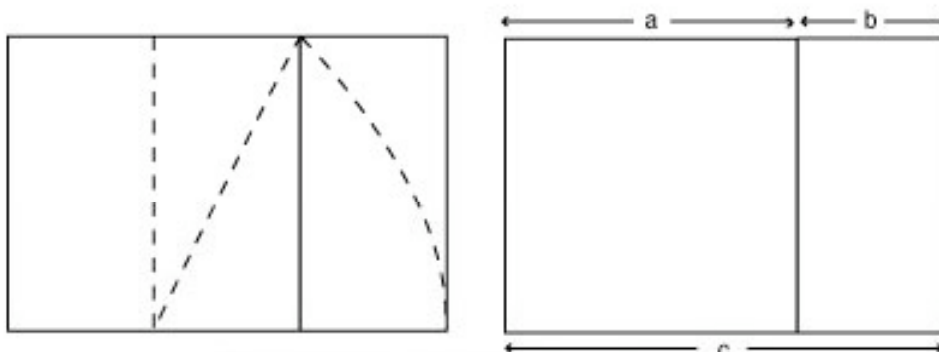
La escala

Definimos el concepto de escala, cuando todos los elementos tienen la capacidad de modificarse y definirse unos a otros. Nos preguntamos, ¿cómo podemos distribuir el espacio de un dibujo de una forma acertada?. Pues bien, no hay una norma que nos indique la división perfecta.

A lo largo de la historia de las artes visuales, han surgido diferentes teorías sobre la composición.

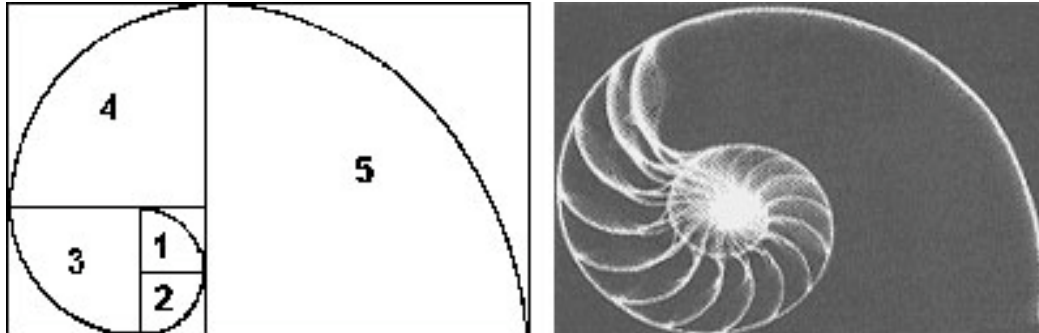
Platón decía: **es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera**, hace falta una relación entre ellas que los ensamble, la mejor ligazón para esta relación es el todo. La suma de las partes como todo es la más perfecta relación de proporción.

Vitruvio, importante arquitecto romano, acepta el mismo principio pero dice que la simetría consiste en el acuerdo de medidas entre los diversos elementos de la obra y estos con el conjunto. Inventó una fórmula matemática, para la división del espacio dentro de un dibujo, conocida como **la sección áurea**, y se basaba en una proporción dada entre los lados más largos y los más cortos de un rectángulo. Dicho esto, y según Vitruvio, se analiza que al crear una composición, si colocamos los elementos principales del diseño en una de las líneas que dividen la sección áurea, se consigue el equilibrio entre estos elementos y el resto del diseño.

Sección Aurea / Rectángulo áureo

La sección áurea es la división armónica de una recta. Se basa en el principio general de contemplar un espacio rectangular dividido, a grandes rasgos, en terceras partes, tanto vertical como horizontalmente. Esto hace referencia, a que el segmento menor, es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta. Es cortar una línea **en dos partes desiguales** de manera que el segmento mayor sea a toda la línea, como el menor es al mayor. Esta proporción o forma de seleccionar proporcionalmente una línea se llama proporción áurea. Se adopta la representación en números que se llama número de oro = 1.618.

Armonía = simetría / contraste = asimetría

La mayoría de las decisiones de la composición serán de este tipo, elecciones contrapuestas que nos harán decantarnos por soluciones más seguras o por la realización de un trabajo más arriesgado pero quizás con soluciones más interesantes tanto para el artista como para el receptor.

Cuando elegimos el camino de la armonía, en donde tenemos un trabajo visual nivelado, estamos eligiendo unas soluciones más sencillas de establecer en donde tenemos unas reglas visuales que podemos seguir sin problemas para la resolución de la composición visual. Será previsible la composición. La excesiva armonía de nuestro dibujo puede generarnos incluso el aburrimiento y, por supuesto, lo que no despertaremos será la sorpresa del espectador.

El contraste, por el contrario a la armonía, 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.

El equilibrio en una composición

Cada forma o figura representada sobre un papel, 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.

Una composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los elementos se compensan entre sí. Normalmente se busca este equilibrio, aunque en alguna ocasión se provoca un desequilibrio intencionado para conseguir unos resultados específicos.

Definimos equilibrio, como la apreciación subjetiva, en la cual, los elementos de una composición no se van a desprender. El concepto de equilibrio parte también de nuestra propia percepción, en relación con nuestra anatomía, que nos lleva a interpretar la colocación de pesos, magnitudes, masas y volúmenes en relación con nuestro propio concepto de simetría humana.

Podemos definir el concepto de equilibrio como la apreciación subjetiva de que los elementos de una composición no se van a caer. La existencia de equilibrio en una composición, no quiere decir que todas las líneas (texto, titulares...) o formas (fotografías, ilustraciones...) sean iguales en tamaño, color u otra dimensión. Por ejemplo, un parte de nuestro área de diseño puede estar formada por muchos elementos y a la vez tener equilibrio con otra parte de dicho diseño que solo consta de un elemento.

Tipos de equilibrio: simétrico o asimétrico, formal o informal

La utilización más eficaz de los mecanismos de la percepción visual consiste en identificar claves visuales en un sentido u en otro, en equilibrio o en desequilibrio, fuertes o débiles.

Los gestalistas se ocupan de esta necesidad y llaman a esos dos estados visuales opuestos nivelación y aguzamiento. Aguzamiento se puede considerar equivalente a contraste y nivelación a armonía. Lo fundamental es tener la conciencia de que estos dos polos de la composición visual son instrumentos fundamentales para construir una formulación visual con claridad.

Podemos conseguir en nuestra composición ese equilibrio de formas y líneas, es decir, los pesos de los elementos deben estar compensados. La manera de medir el peso de las formas y líneas del diseño es, analizando la importancia visual de estos dentro de nuestra composición.

Existen dos tipos de equilibrio:

- El equilibrio simétrico.
- El equilibrio asimétrico.

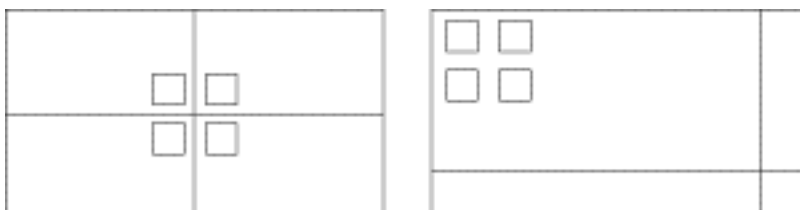
Si dividimos la composición en dos extremos, el equilibrio simétrico se produce cuando encontramos igualdad de peso y tono en ambos lados de nuestra composición, y el equilibrio asimétrico se produce cuando no existe las mismas dimensiones (ya sea de tamaño, color...) en ambos lados, pero aún así existe equilibrio entre los elementos.

Podemos hacer otra división de equilibrio:

- El equilibrio formal.
- Y el equilibrio informal.

El equilibrio formal se basa en la bisimetría. Se busca un centro óptico dentro del diseño, que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de la composición. Una composición que siga este esquema compositivo reflejará estabilidad, calma y estatismo, pero no supone una composición muy audaz.

El equilibrio simétrico

Equilibrio simétrico es cuando al dividir una composición en dos partes iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso.

Un ejemplo más inmediato de simetría en el mundo orgánico, es la mariposa, cuyas alas poseen una simetría axial bilateral, en la que el eje, es el cuerpo del insecto. Sus dibujos están dispuestos simétricamente respecto al eje. Esta regularidad constituye, a nivel de percepción, un factor estético de armonía.

La creación de un diseño simétrico, nos transmite una sensación de orden. Sin embargo, la regularidad absoluta puede refinarse y regularse encaminándola hacia un resultado final perfecto dentro de una formulación visual. Entonces, nada se deja entonces al azar, a la emoción o a la interpretación subjetiva en cualquiera de los extremos del modelo comunicativo. Es tremendamente previsible.

El equilibrio asimétrico

El equilibrio que crea la simetría es un factor importante de la forma en que evaluamos el atractivo visual de un objeto. Sin embargo, el atractivo de la simetría tiene límites; un toque de asimetría puede hacer que resulte aún más atractivo, añadiendo

un toque de individualidad y singularidad. La simetría, en cierta manera, da sensación de orden y alivia la tensión; la asimetría hace lo contrario, crea agitación y tensión, pero puede conseguir que una imagen no sea monótona.

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

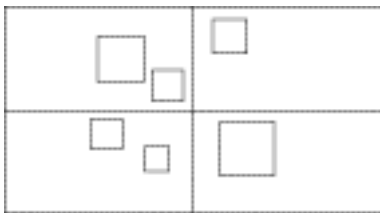
En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el efecto es variado.

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

El equilibrio informal

El equilibrio informal está altamente cargado de fuerza gráfica y dinamismo. Prescinde por completo de la simetría, y el equilibrio se consigue aquí en base a contraponer y contrastar los pesos visuales de los elementos, buscando diferentes densidades tanto formales como de color que consigan armonizar visualmente dentro de una asimetría intencionada.

Lo que si que debemos tener claro es que para que consigamos una declaración visual válida, hay que decidirse por lo

contrastado o por lo armonioso. El área intermedia entre una técnica u otra es confusa y poco clara, y normalmente debemos evitarla por dar lugar a una comunicación tan mala como estéticamente fea.

El contraste de tono

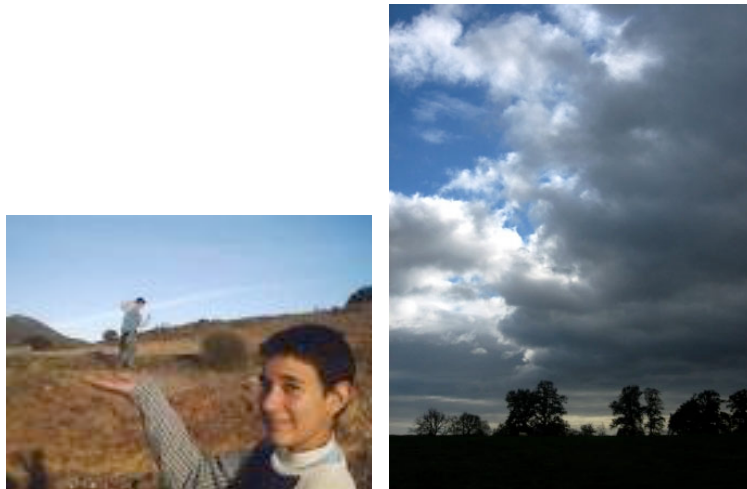
El contraste, actúa a través de la atracción o excitación del público observador, mediante la combinación diferentes intensidades o niveles de contraste, en el color, el tamaño, la textura, etc. Pueden proporcionar mayor significado a una composición.

El contraste de tono se basa en la utilización de tonos muy contrastados, la combinación de claro-oscuro, **el mayor peso lo tendrá el elemento con mayor oscuridad**. Para que este perdiera protagonismo en el dibujo, tendríamos que disminuir la intensidad del tono y redimensionarlo, después, para que no perdiese equilibrio en la composición. Este tipo de contraste es uno de los más utilizados en composiciones.

El contraste de escala

El contraste de escala, se consigue a través de la contraposición de diferentes elementos a diferentes escalas de las normales, o el uso de medidas irreales. Utilizando este recurso, la percepción del elemento se encuentra alterado. Esta clase de contraste es utilizado en la fotografía, dibujo y pintura, para atraer la atención del espectador de forma muy efectiva y eficaz.

El contraste de contornos

El contraste de contornos, irregulares destacan de forma importante sobre los regulares o más conocidos. Este tipo de contraste es ideal para captar la atención del usuario observador a determinados elementos de una composición.

No obstante, no hay que abusar del uso de este tipo de contraste, sobre todo si se combinan con otros tipos de contraste, ya que pueden ser un centro de atracción visual demasiado fuerte y potente. Además, acaban creando mucha tensión en el espacio que les rodea.

El contraste de colores

El tono es una de las dimensiones del color más importantes. El contraste más efectivo se obtiene combinando los diferentes tonos. El contraste creado entre dos colores será mayor cuanto más alejados se encuentren del círculo cromático. Los colores opuestos contrastan mucho más, mientras que los análogos apenas lo hacen, perdiendo importancia visual ambos.

<http://www.fotonostra.com/grafico/simetriacompositiva.htm>
<http://www.fotonostra.com/grafico/tecnicascompos.htm>
<http://www.newsartesvisuales.com/funda/compo7.htm>