

LENGUAJE VISUAL II

PROF: CLARA EDER

TEMA: COMPOSICION

LA COMPOSICION.

Concierno a los elementos que hacen a la obra de arte y su organización. Su fin es la transmisión del mensaje que porta la obra, su expresión de acuerdo al interés de su creador, utilizando como vía una imagen armónica y en equilibrio.

COMPONER ES ORGANIZAR los elementos del lenguaje visual (puntos, líneas, planos, textura, luz, color) con el fin de crear un todo organizado y unificado.

Son tan importantes los espacios llenos como los vacios, pues todos están influyendo en la lectura total de la obra. Ningún elemento se percibe como algo único o aislado, sino que cuando lo veo le asignamos un lugar dentro del todo: una ubicación en el espacio, una puntuación en la escala de tamaño, de luminosidad o distancia.

Si recordamos las leyes de la Gestalt, cuando vemos la obra la percibimos en su totalidad, como un conjunto, luego a medida que la voy recorriendo con la vista, puedo ir analizando cada parte por separado y cual es su relación con ese todo. Debemos tener en cuenta que cada uno de esos elementos se ve afectado por más de una variable, no es que cada elemento posee propiedades intrínsecas, sino que se ve influenciado por más de un factor.

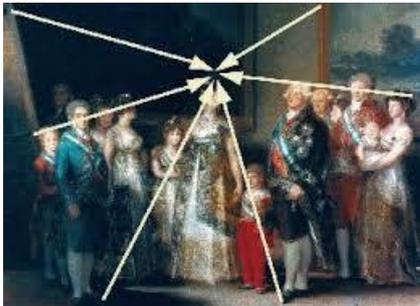
Ahora veamos los FACTORES a tener en cuenta a la hora de componer...

1_A_CENTRO DE INTERES

Es el punto que más llama mi **atención** en la obra, aquel por el que ingreso a la obra, el que se me descubre al dar un golpe de vista rápido y general a la obra. Pueden coexistir más de un centro de interés en la misma obra. A partir de estos centros se genera una estructura compositiva que dará a la obra estabilidad y equilibrio.

1_B_ LINEAS DE FUERZA

Se generan a partir de la interacción de los centros de interés entre sí. Son líneas virtuales, lo que quiere decir que existen pero no se ven, por lo que diremos que son los elementos más intuitivos de la obra. Estas líneas de fuerza se crean gracias a las interacciones que se producen entre las partes y el todo, así el espectador, observa los tirones y empujes de los esquemas visuales como propiedades intrínsecas de los objetos que percibe.

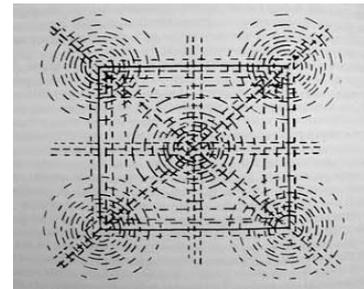
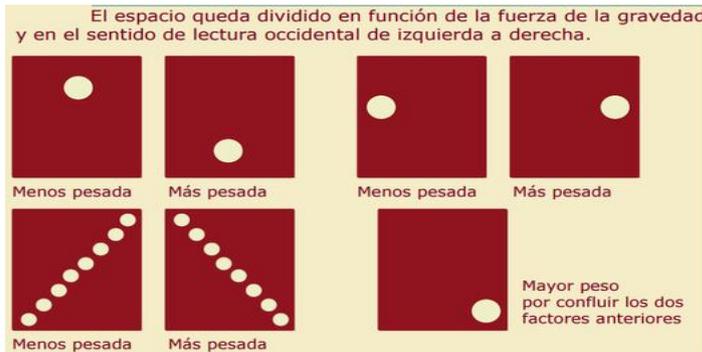


Pueden ser líneas curvas, oblicuas, quebradas, cruzadas o en espira, pueden ser determinadas por la disposición de colores o formas.

1_C_ PESO VISUAL

Podemos definirlo como la **fuerza que posee un elemento para atraer o repeler los elementos próximos a él**. Hay varios factores que determinan el peso de un elemento:

-**UBICACIÓN**: si ubicamos el elemento en algunos de los puntos fuertes del *mapa estructural*, su peso se verá reducido o más soportado, que si lo descentramos, el peso de una figura aumenta a medida que la alejamos del centro.



Peso según Arnheim por ubicación en el plano de la imagen.

Mapa estructural de Arnheim.

-**PROFUNDIDAD ESPACIAL**: cuanto mayor sea la profundidad a la que llegue una zona de campo visual, mayor será su peso.

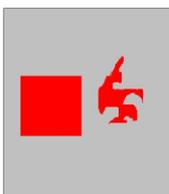
-**TAMAÑO**: el elemento de mayor tamaño será más pesado

-**COLOR**: los colores cálidos pesan más que los fríos, los cálidos pesan más que los oscuros.

-**CONTRASTE**: los elementos que generen mayor contraste con su entorno inmediato o con el total de la composición serán más pesados que aquellos que se pierdan en su entorno.

-**INTERES INTRINSECO**: una zona de la imagen puede atraer más la atención del espectador ya sea por el tema representado, por la complejidad formal de sus elementos, su peculiaridad o complicación. También están influenciando los deseos y temores del espectador, y sus conocimientos que lo pueden llevar a conferirle mayor atención a elementos conocidos o significativos para sí mismo.

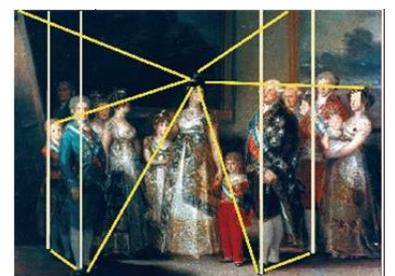
-**AISLAMIENTO**: un elemento aislado posee un peso mayor que varios elementos similares agrupados entre sí.



-**LA FORMA**: la forma regular que poseen las figuras geométricas, las hace parecer más pesadas

1_D_ DIRECCIÓN

La dirección de las fuerzas visuales viene determinada por distintos factores, uno de ellos es la atracción que ejerce el **peso** de los elementos



cercanos, también la **forma** particular de los objetos genera una atracción a lo largo de los ejes de sus esqueletos estructurales. Los elementos visuales van generando relaciones entre sí que hacen surgir un **recorrido visual**, este va llevando al ojo a los distintos **centros de interés**, dando origen a la **DIRECCION VISUAL**. Esta es interna a la composición, y son creadas por la organización particular de los elementos

Hay direcciones que son **REPRESENTADAS**, aquellas que son creadas por lo elementos visuales, y otras que son **INDUCIDAS**, no aparecen de manera explícita, son sugeridas a partir de miradas, colores semejantes, tamaños, formas, etc.

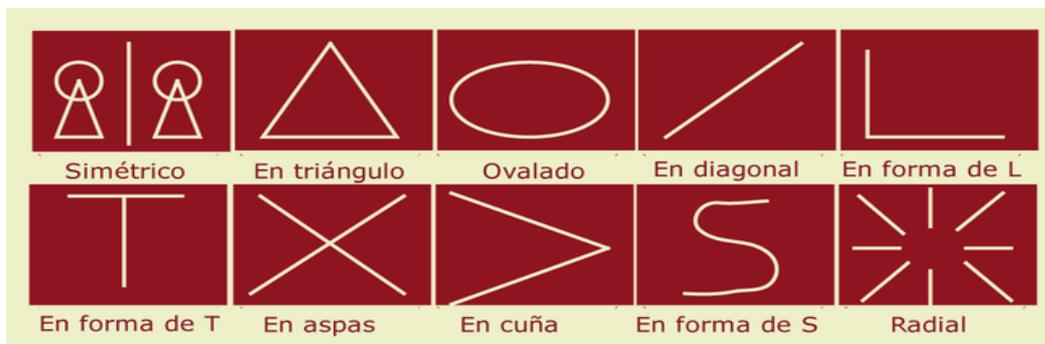
DIRECCIONES VISUALES DE LECTURA: está dada por la relación de los elementos de la composición, y tiene que ver con el recorrido visual que hago para conocer la obra, siendo guiado por elementos propios de la composición, puestos de esa manera determinada con un fin o propósito específico. Pueden ser horizontales, verticales, curvas, diagonales.



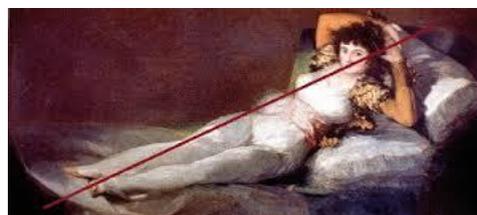
2_ESQUEMAS COMPOSITIVOS

Llamamos esquema compositivo a un conjunto de líneas que **organizan** los espacios donde vamos a situar los elementos del lenguaje visual. Las líneas se agrupan formando esquemas que se corresponden con formas geométricas generalmente, podemos identificar esquemas **SIMPLES O COMPUESTOS**, estos últimos se forman combinando 2 o más esquemas simples.

Acá hay algunos ejemplos, pero puede haber más formas.



"La danza", Matisse, 1910.



3_ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

A_FORMATO

Es la superficie o soporte sobre la cual vamos a realizar la obra plástica. Acá vamos a analizar la forma, el tamaño y la orientación espacial de dicho espacio.

Tenemos diferentes tipos de formato a saber:

HORIZONTAL O APAISADO: da una sensación de visión general o panorámica, estabilidad.



VERTICAL O RETRATO: la sensación visual tiende al equilibrio y elevación, la tendencia de recorrido se manifiesta ascendente, con dinamismo.



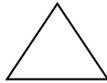
CUADRADO: La sensación visual es la de equilibrio estable, y el recorrido visual gira en torno al centro, sobre este formato se aplica perfectamente el mapa estructural de Arnheim.



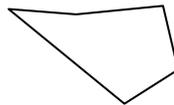
CIRCULAR: da una sensación de recorrido envolvente, donde las formas parecieran flotar.



TRIANGULAR: la mayor estabilidad se da en la parte inferior.



IRREGULAR: su forma puede acentuar o contradecir el contenido plástico.



B_EQUILIBRIO

Decimos que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma vectorial de todas sus fuerzas da por resultado cero, se contrarrestan. Las fuerzas operantes en el cuerpo se compensan mutuamente llegando a una situación de reposo.

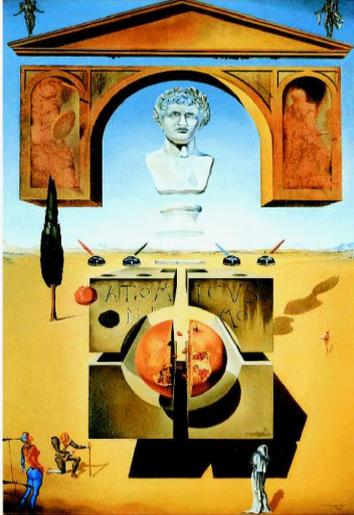
Cuando tenemos que determinar si la ubicación para un determinado elemento visual es más o menos equilibrada podemos observar el *mapa estructural* de Arnheim, y desde allí sabemos que “toda ubicación que coincida con un rasgo constitutivo del esqueleto estructural introduce un elemento de estabilidad, que, por supuesto, puede ser contrarrestado por otros factores” (Rudolf Arnheim). Un factor que puede equilibrar es el peso, por ejemplo. Este mapa es el análisis y la visión de un autor, que es válida pero no la verdad o la fórmula absoluta.

El equilibrio determinará que lugar ocupara cada elemento en la composición a fin de que la propuesta total de la obra tenga sentido.

“En una composición equilibrada, todos los factores del tipo de la forma, la dirección y la ubicación se determinan mutuamente, de tal modo que no parece posible ningún cambio, y el todo asume un carácter de necesidad de cada una de sus partes”. En una composición desequilibrada pareciera que se hubiera hecho de manera accidental, sus elementos muestran una tendencia a cambiar de lugar o forma para alcanzar un estado que sea más concordante con la estructura total.

El **equilibrio estático** puede conseguirse por tres técnicas: SIMETRÍA, REPETICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y MODULACIÓN DEL ESPACIO EN UNIDADES REGULARES.

-SIMETRIA: orden compositivo donde se forman partes iguales pero contrapuestas, el peso es repartido de manera equitativa a ambos lados del eje o centro de simetría. Hay diferentes tipos de simetrías, según LA GEOMETRIA pueden ser AXIAL (ORGANIZACIÓN EN TORNO A UN EJE DE SIMETRIA) O RADIAL (organización en torno a un punto). Y según la exactitud pueden ser GEOMETRICA (correspondencia exacta en la disposición de elementos) O APARENTE (cumple las reglas generales de simetría pero varían ligeramente algunos puntos o partes).



Simetría Axial (Salvador Dali)



Simetría Radial



REPETICIÓN DE ELEMENTOS



MODULACIÓN DEL ESPACIO EN UNIDADES REGULARES

- **Repetición de elementos:** Los elementos son repetidos sucesivas veces hasta lograr un conjunto que pareciera quieto, el marco o selección del plano permite verlos como un conjunto de formas similares.
- **Modulación del Espacio en Unidades regulares:** Se trata de dividir el espacio del plano de manera geométrica y ordenada, donde luego serán ubicados los elementos plásticos también siguiendo un orden y una repetición específica, podemos observar un ritmo constante.

Equilibrio compositivo dinámico: se da cuando no hay una organización simétrica de los elementos visuales, el reparto de volúmenes es desigual genera diferentes fuerzas visuales. Se construye a partir de cuatro técnicas:

_ JERARQUIZACION DEL ESPACIO VISUAL: todas las formas que componen una obra no poseen la misma importancia, debemos seleccionar cuales irán mas adelante, cuales mas atrás, cuales llamarán la atención (tendrán mas peso) y cuales pasaran mas desapercibidas.

_ DIVERSIDAD DE ELEMENTOS Y RELACIONES VISUALES: acá voy a vincular mis elementos plásticos ordenandolos dentro del plano y estableciendo relaciones entre ellos que procures que la obra quede en equilibrio, donde nada pareciera sobrar o faltar.

_CONTRASTES, el contraste entre elementos hará que llamen mas o menos la atención, cuanto mas contraste posean con su entorno mas atraerán la vista de quien los observe. Cuanto menos contraste posean, mas desapechados pasan.

_RITMO: consiste en la repetición de un elemento con un intervalo espacial determinado. Para que una imagen presente ritmo compositivo se tienen que dar dos componentes:

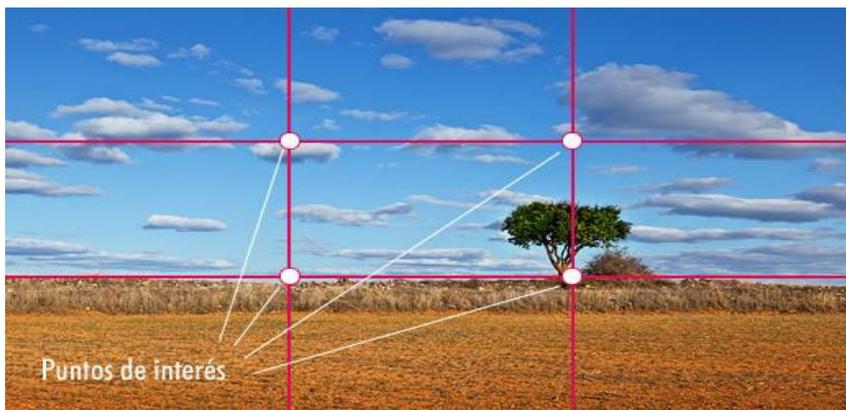
_PERIODICIDAD: hace referencia a la repetición de los elementos. Las hay LINEALES, aceptando las combinaciones entre rectas y curvas; FORMALES, cuando hay semejanza en las formas; CROMATICAS, utilizando todos los conceptos de color.



El otro componente es **la ESTRUCTURACIÓN**: que hace referencia al modo de organizar esas estructuras, pudiendo ser continuas, alternas, discontinuas y crecientes.

4_ REGLA DE LOS DOS TERCIOS

Consiste en dividir el formato de la obra en 3 partes iguales en la horizontal y otras 3 iguales en la vertical. Las zonas de mayor interés o atracción visual están ubicadas en las intersecciones y alrededor de estos puntos.



5_ ENCUADRE

Es la selección que hacemos a la hora de generar la imagen, a partir de el decidimos como será la composición de la imagen. Es el recorte que de manera consciente elegimos hacer para representar en nuestra obra.

Los planos fotográficos son los siguientes:

- PLANO GENERAL: muestra al sujeto u objeto y su entorno
- PLANO ENTERO: es del cuerpo completo
- PLANO MEDIO: hasta la cintura o mitad del objeto
- PLANO AMERICANO: hasta las rodillas
- PRIMER PLANO: hasta los hombros



-PLANO DETALLE: un elemento aislado

6_ FIGURA Y FONDO

Cuando analizamos una obra de arte tendemos a ver ciertos elementos de manera positiva, con mayor protagonismo, LAS FIGURAS, y otros como negativos, por detrás que podemos denominar FONDO.

Algunas diferencias:

- _ el fondo pareciera continuar por detrás de la figura
- _ la figura se presenta como un elemento definido, solido y estructurado.
- _ el fondo parece más vago y etéreo que la figura, que se nos presenta, en general con colores más definidos.
- _ percibimos la figura como más cercana al espectador
- _ la línea o limite que separa a la figura del fondo, pertenece a la figura
- _ la figura causa una impresión más honda que el fondo, en general
- _ la distancia hasta la figura puede ser precisada con mayor exactitud que la del fondo