

Trabajo Práctico Composición.

La composición consiste en distribuir de manera adecuada, todos y cada uno de los elementos que conforman la representación, teniendo en cuenta el color, el tamaño, las texturas, las tonalidades, el espacio y las formas en general que se vayan a implementar.

Repasemos algunos de los elementos de una composición que ya vimos por separado en el transcurso del año.

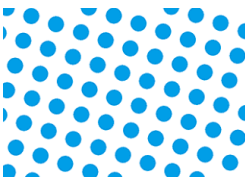
EL PUNTO

El punto desde la geometría no tiene definición, ya que este a su vez, está conformado por otros puntos.

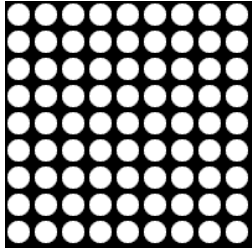
El punto es la mínima expresión gráfica, es el inicio de toda composición. A partir de este, se forma la línea.

El punto como elemento central de la composición, genera equilibrio, cuando este se desplaza proporciona dinamismo.

Algunas de las funciones plásticas que cumple el punto, son:

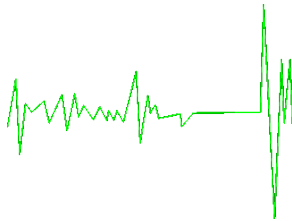
- Crear pautas figurales o patrones mediante la agrupación y repetición.
- Convertirse en el foco de la composición, por ser un centro de atracción visual.
- Sucesiones de puntos favorecen el dinamismo.
- Tiene la capacidad de crear texturas.

LA LÍNEA

La línea aparece cuando el punto adquiere movimiento y se desplaza, indica posición, dirección y posee energía.

La línea es capaz de expresar emociones: línea gruesa se asocia con audacia, línea recta es fuerza y estabilidad, la línea en zigzag es excitación (todo es generalización). Líneas rectas de misma longitud y grosor en agrupaciones paralelas introducen factores de relación proporcional e intervalos rítmicos.

Horizontales y verticales introducen el principio de las oposiciones equilibradas de tensiones. La vertical expresa una fuerza de significación primordial: la gravedad. La horizontal es un plano soportante. Producen un sentimiento satisfactorio, porque simbolizan la experiencia humana del equilibrio absoluto, como la línea del horizonte por ejemplo.

Las diagonales introducen impulsos direccionales y dinamismo.

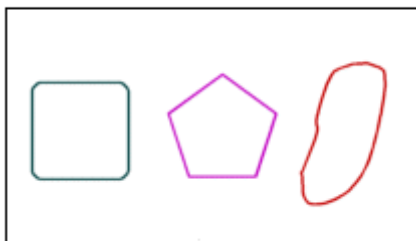

Funciones plásticas de la línea:

- *Crea vectores de dirección, básicos para organizar la composición.
- * Aporta profundidad a la composición, sobre todo en las representaciones planas. Introducir en escena un objeto longitudinal, ubicado en el cuadro sobre una orientación oblicua, favorece la sensación de profundidad. En todas las representaciones en perspectiva central se codifica la profundidad espacial gracias a las líneas convergentes.
- *Separa planos y organiza el espacio. No es función exclusiva de la línea.
- *Da volumen a los objetos bidimensionales. Las tramas de líneas entrecruzadas crean sensación de volumen (recurso de los grabadores).
- *Puede representar tanto la forma como la estructura de un objeto.

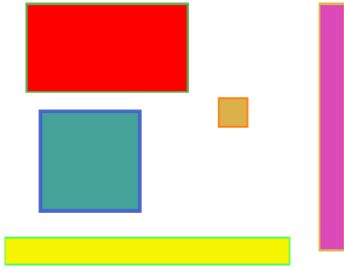
EL CONTORNO Y LA FORMA

Contornos

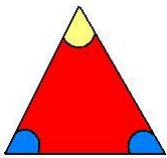

Hay tres contornos básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero.

- cuadrado: figura de 4 lados iguales dispuestos entre sí, en ángulo recto.

- círculo: figura continuamente curvada, cuyo perímetro equidista del centro en todos sus puntos.
- triángulo equilátero: figura de tres lados iguales, dispuestos entre sí con el mismo ángulo. Cada uno tiene su carácter específico y rasgos únicos.

- cuadrado: torpeza, honestidad, rectitud y esmero.
- círculo: infinitud, calidez y protección.
- triángulo equilátero: acción, conflicto y tensión.

A partir de estos derivamos mediante combinaciones todas las formas físicas de la naturaleza y de la imaginación del hombre.

La forma estructural de modelo que almacenamos es la que nos permite reconocer objetos debemos distinguir entre la forma propiamente dicha y la forma estructural.

La forma estructural queda plasmada en los rasgos espaciales que son esenciales para reconocer al objeto.

Dentro de la representación es importante a nivel compositivo el escorzo y la superposición.

- Escorzo: representación desviada de un esquema simple, debido a un cambio de orientación en la dimensión de profundidad del esquema del que deriva.

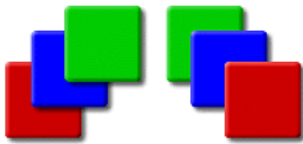
Es posible hablar de escorzo en tres representaciones deferentes:

- Cuando la proyección no es perpendicular al plano, aumenta el dinamismo respecto a la

proyección alojada sobre la vertical o la horizontal del espacio.

- Cuando no se representa al aspecto más característico del objeto. Introduce tensión, dinamismo, ya que se aleja de su forma original.
- Cualquier proyección implicaría escorzo, todas las partes de objeto que no sean paralelas al plano de la proyección se representarían desviadas y sus proporciones estarían deformadas. El mayor o menor dinamismo dependerá del grado de deformación.

- Superposición: manera habitual de representación de la forma. Para que los objetos superpuestos tengan una identidad deben ser percibidos como independientes. Las funciones plásticas son muy diversas.

- La primera figura queda favorecida con respecto al resto, porque se encuentra en primer lugar y está representada completamente.
- Crear itinerarios de lectura es auxilio muy importante para construir el orden interno de la imagen.
- Crea cohesión, agrupa masas y las constituye en una única unidad visual, tiene gran peso visual y favorece el equilibrio dinámico. Composición con figuras dispersas plantea más dificultades para su equilibrio.
- Favorece la tridimensionalidad, en composiciones con espacio de dominancia frontal, evitando objetos aparezcan como si estuviesen pegados al fondo del cuadro.

La superposición supone la representación incompleta de la forma, importante cuidar el punto exacto en el que determinados objetos deben ser interrumpidos para evitar la mutilación.

Relaciones entre las formas son:

- Distanciamiento - Toque - Superposición
- Penetración - Unión - Sustracción
- Intersección - Coincidencia

TEXTURA

Textura es aquella cualidad que tiene cada una de las superficies. Es la agrupación de pautas situadas a igual o similar distancia unas de otras sobre un espacio bidimensional, pueden tener relieve. Podemos reconocerla por el tacto, la vista o ambos. La textura puede tener cualidades ópticas u ninguna táctil (líneas impresas).

La repetición de líneas y la repetición de puntos, crea trama que puede crear texturas. La función plástica de la textura es su capacidad para sensibilizar superficies. Las superficies texturadas ofrecen opacidad, pesan más y poseen uniformidad. Los tipos son: orgánicas y geométricas.

La otra función de la textura es la codificación del espacio en profundidad.

TONO

Los objetos, dependiendo de su configuración, calidad y dirección de la luz incidente; reflejan tonos. Son cantidades de luz variables entre lo blanco y lo negro: desde las que los reflejan todo a las que no reflejan nada.

Los valores tonales sustentan nuestra comprensión de las formas. El tono sirve por sí mismo para representar la realidad.

Es imposible representar la variedad tonal que nos rodea. La fotografía y el cine tienen una escala más amplia, pero no es posible un mimetismo absoluto.

La intensidad de un tono se ve alterada cuando se yuxtapone con otros. Un tono claro parece más claro cuando está rodeado de un tono oscuro.

Estas alteraciones afectan a la forma. El tono claro se expande cuando está rodeado de otro oscuro. Lo percibiremos más grande de lo que es. El tono oscuro parece comprimirse cuando está circunscrito por tono claro.

El tono contribuye a crear la composición de una imagen. El movimiento, el equilibrio y el ritmo dependen del contraste tonal de las formas.

La elección tonal transmite un estado de ánimo.

Hay imágenes que abarcan todo el espectro pero otras se inclinan por una zona de la escala.

La clave alta es la elección de tonos cerca del blanco. Dada su luminosidad, sus cualidades expresivas sugieren sensaciones optimistas.

La clave intermedia posee una intención moderada neutra.

La clave baja es la cercana al negro. Sus cualidades son sombrías y apagadas.

Tipos de composición

COMPOSICIÓN SIMÉTRICA

Consiste en agrupar simétricamente cada uno de los elementos de la composición, generando un equilibrio visible en toda la imagen compositiva. Este tipo de composición puede darse de manera vertical u horizontal, teniendo en cuenta el color, las formas y los tamaños.

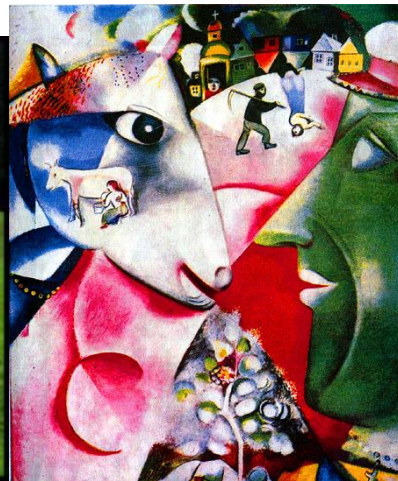

COMPOSICIÓN ASIMÉTRICA

Consiste en agrupar de manera asimétrica todos y cada uno de los elementos compositivos, generando armonía, pero sin la rigurosidad de mantener el equilibrio de manera simétrica.

COMPOSICIÓN RADIAL

Consiste en seleccionar un elemento de la composición como el objeto principal de la misma, a la vez que es ubicado en el centro del espacio compositivo, no dejando de lado los demás elementos que complementan la composición. Es importante guardar siempre armonía en la composición.

ACTIVIDAD

1. A partir de la información estudiada, elabora con material de recorte u otros elementos que requieras, un ejemplo para cada tipo de composición, teniendo en cuenta el color, el tamaño y las formas, el formato será la hoja de la careta, cada ejercicio debe hacerse en hoja individual, de ésta manera, descubrirás que puedes crear hermosas y estéticas composiciones.
Recordar: darle un título a tu composición, ya que esta debe hablar sobre un tema en especial, deben hablar de un tema que vos quieras comunicar por medio de una reflexión (mensaje desde las imágenes implementadas).

Detrás de la hoja que usaste para esta composición, debes JUSTIFICAR, o sea, escribir el porqué de esa composición, de esas imágenes, qué es lo quieres manifestar, porqué y para qué, cuál es tu pensamiento.

... Éxitos...

Profesora en Artes Visuales Laura Pierri.