DCV Ana Cuenya DCV Valeria Carabajal

La composición

"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."

- Platón-

El concepto de composición es abordado en diversas disciplinas artísticas y proyectuales como la música, artes visuales, arquitectura, literatura e incluso los proyectos científicos.

Entendemos la composición como la conformación de un todo, un conjunto unificado que se genera vinculando elementos a través de un orden.

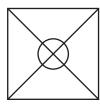
La composición enmarca, estructura, define el orden de lectura de una pieza visual, sea esta una fotografía, una obra de arte o una página editorial impresa.

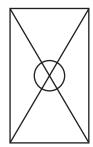
Componer implica generar lazos entre los elementos del espacio visual que tengan objetivos conceptuales, funcionales y significativos.

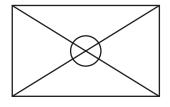
Se puede componer para destacar, para mimetizar, para generar estabilidad o desequilibrio, se puede buscar tensión de fuerzas o levedad ingrávida. La disposición de los elementos formales, sus escalas, tonos, contrastes, cromatismo, los dinamismos del ritmo o la quietud de la simetría serán los recursos con los que se cuenta para aportar a una intencionalidad expresiva o comunicacional.

La composición, además de estructurar, enmarca una parte de la realidad; es decir juega con el recorte, con el límite del mundo a un segmento elegido. El encuadre es entonces uno de los elementos de la composición. Dentro de ese primer recorte es donde se desarrolla la imagen visual, y en ese campo es donde entran en juego las jerarquizaciones. El **campo visual es el primer elemento estructural** en la percepción del mensaje, las relaciones de horizontalidad, verticalidad, el lugar donde las diagonales de sus bordes encuentran el centro, determinan el primer paso en la organización de los elementos restantes.

El formato es campo donde las acciones entre los elementos se desarrollarán. Las tensiones entre el centro y los bordes, la fuerza de gravedad hacia abajo y nuestra cultura de lectura izquierda derecha, son factores de inicio en la composición de una pieza visual.

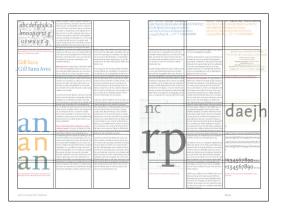

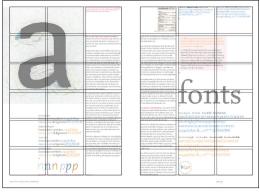
La intención significativa define si se busca armonía, contraste, cercanía o distancia, inestabilidad o movimiento. Nos centraremos aquí en la composición dentro del diseño y especialmente en el diseño editorial. En cualquier caso la composición funcionará para aportar sentido a la intención comunicativa.

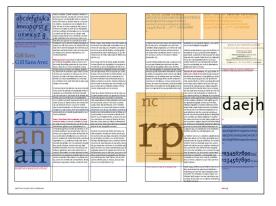
Decimos entonces que la composición es uno de los recursos para reforzar el sentido del mensaje en la comunicación visual, y este recurso es la organización, entendiendo que los elementos no son independientes sino que generan ligazones visuales entre sí y ordenando la forma en que se reconocen.

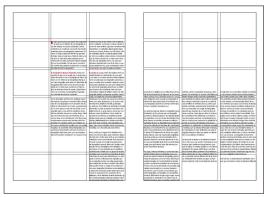
Para sintetizar el uso de todos estos elementos, diremos que en las piezas de diseño editorial vamos a trabajar con la organización de tres elementos compositivos fundamentales: la grilla, el texto y las imágenes.

Grilla con división de columnas verticales, módulos horizontales Generar ritmo compositivo estable y sistémico. Espacios de imagen y blancos utilizados para destacar por tamaño, aislamiento o cercanía.

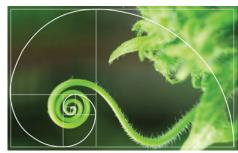
La proporción en la composición

Proporción áurea

Se la conoce también como número de oro, dorado, divina proporción, razón áurea, razón dorada, media áurea. Ese número es Fi (Φ) y es igual a 1,618 (en progresión infinita)

La sección áurea establece que la **relación entre lo pequeño y lo grande es la misma que la relación entre lo grande y el todo**. Es una relación matemática presente en la naturaleza: en las nervaduras de las hojas, en el grosor de las ramas, en el caparazón de moluscos, la formación de los cristales de pirita, en los cuernos de las cabras. La matemática está basada en la progresión descubierta por Fibonacci (1170-1240) matemático italiano.

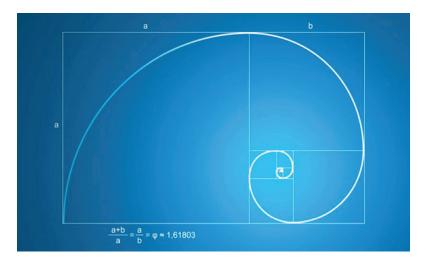

¿Qué es la Sucesión de Fibonacci?

Se trata de una serie numérica: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Es una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número (1+1=2; 13+21=34).

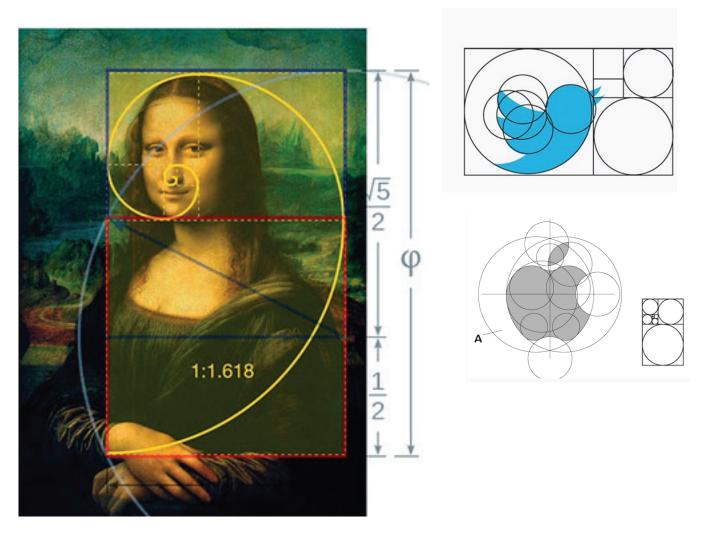
La regla es una proporción entre medidas. Se trata de la división armónica de una recta y sus segmentos menores a partir de la proporción 1,681. Esto hace referencia a que el segmento menor es al segmento mayor, como este es a la totalidad de la recta.

Una forma fácil de encontrarla es dibujando un cuadrado, a sus unidades dividirlas por 1,618 y asi encontrar el lado del siguiente cuadrado menor. Uniendo la secuencia de disminución se llega a la espiral.

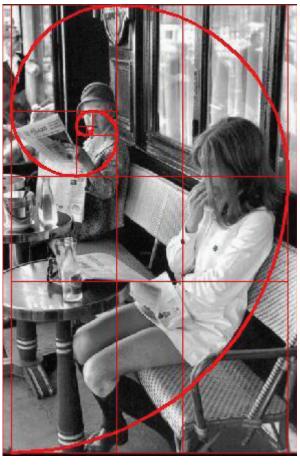

La modulación que esta secuencia produce permite racionalizar signos, ubicar espacialmente los objetos de una composición para generar progresiones armónicas. Ha sido ampliamente utilizado para análisis de obras maestras así como para la construcción de marcas y sistemas de signos racionales.

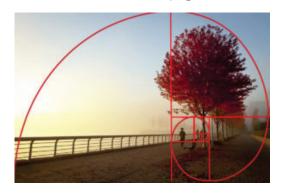

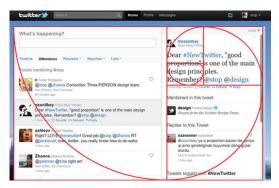

Muchas de las imágenes que consumimos y quedan grabadas en nuestra memoria, responden de manera oculta a una organización basada en la proporción áurea. La misma situación se establece cuando esta proporción se aplica en función de la distribución modular tanto de páginas web como en dise; os editoriales.

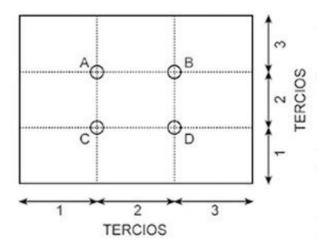

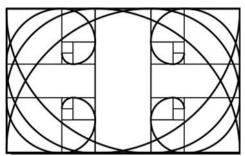

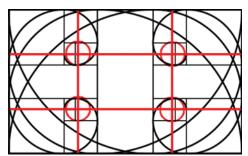
La regla de los tercios

La regla de los tercios consiste en ordenar los elementos que componen un área visual en base a nueve cuadrantes. El espacio se divide en tercios iguales, las líneas al intersectar generan 4 puntos de tensión que serán utilizados estratégicamente para ubicar elementos con carga significativa dentro de la composición.

Los puntos de intersección son puntos áureos, ya que si se coloca cuatro espirales áureos en el mismo rectángulo, de manera que se inicie una espiral en cada una de las cuatro esquinas del recuadro, se obtendrá la grilla de tercios.

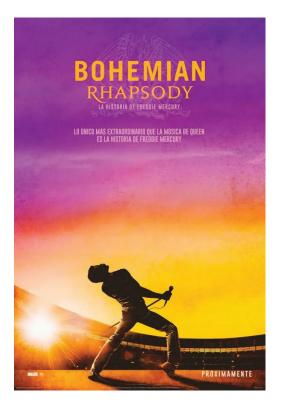

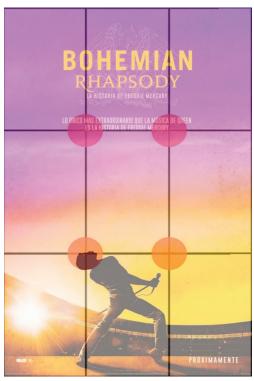

La regla de los tercios no sólo es utilizada en la diagramación editorial, sino que también es de uso muy común en la composición de imágenes (Ilustraciones, fotografías, gráficos,etc).

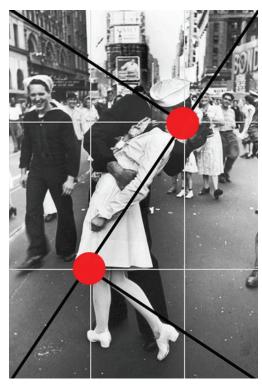
El uso de las líneas horizontales está relacionado justamente a la línea de horizonte. La elección del tercio superior o inferior, dependerá de la importancia que adquiera el concepto de "cielo - tierra - agua" dentro de la composición.

La percepción en la composición

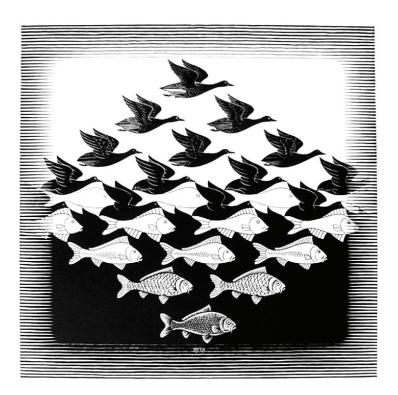
Nuestro sistema perceptivo trabaja sobre diversas fuerzas existentes en las composiciones visuales, que provocan que determinados elementos se atraigan o distancien entre si, que generen pesos visuales o que nos transmitan sensaciones.

La percepción está relacionada con lo cognitivos y lo cultural.

El arriba y abajo (cielo y tierra) se definen como pesos visuales de acuerdo a la ubicación de los elementos en un espacio o formato determinado. El concepto de **peso visual** no sólo va a estar determinado por la ubicación del elemento, sino también por su forma, color, tono y textura.

La direccionalidad de la composición muchas veces responde al criterio básico establecido por el orden de lectura occidental, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Comprender estos conceptos no implica seguir una receta establecida ni repetir esquemas de diseño, sino que son herramientas para operar la intencionalidad de la pieza visual.

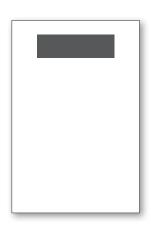

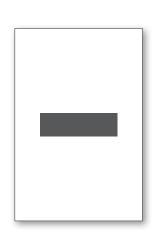
"Sky and Water" (Cielo y Agua)

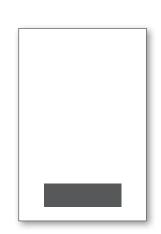
Grabado en madera del artista holandés MC Escher impreso por primera vez en junio de 1938, un ejemplo de peso visual a partir del contraste.

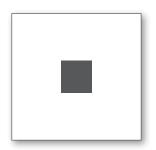

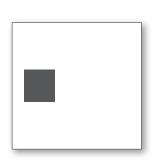

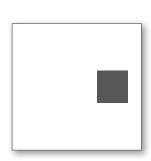

Un mismo elemento, tiene mayor peso visual si se lo ubica en la parte inferior del campo visual diseño que si se sitúa en la parte superior, donde transmite una mayor sensación de ligereza.

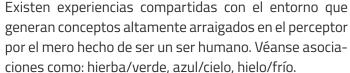

Una ubicación centrada establece un equilibrio estricto de los pesos visuales, percepción que varía si desplazamos la linea hacia los márgenes laterales.

Situada hacia la derecha experimenta un avance óptico. En cambio si la llevamos al margen izquierdo, nos genera retroceso.

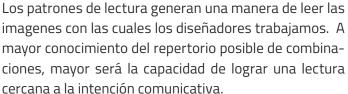

Reglas generales de composición

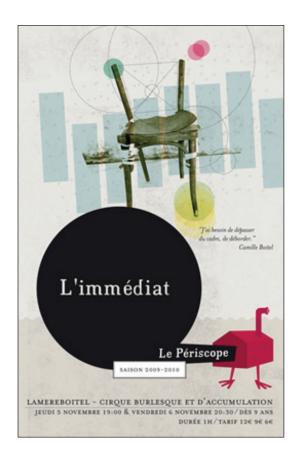
Como dijimos anteriormente, la composición tiene componentes **sensitivos** (Teorías: Gestalt y constructivismo) relacionados con lo biológico y **perceptuales** (Teorías: semiótica y cognitivismo) relacionados con lo aprendido en un medio social.

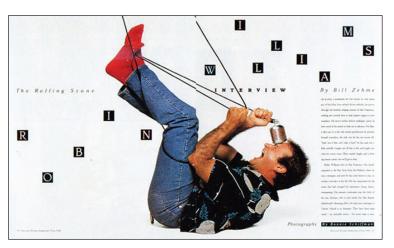
Tomando elementos de nuestra manera de ver en esta parte del mundo que habitamos, existen algunos parámetros útiles a considerar en la composición del espacio.

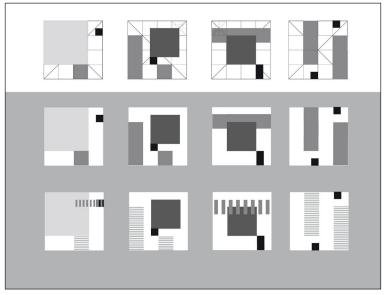
Equilibrio / Desequilibrio

El equilibrio es el principio del arte que se ocupa en por igualar la tensión de las fuerzas visuales, o elementos en una pieza visual. Genera la sensación de una distribución sólida mientras que el desequilibrio, o la tensión forzada de los elementos en el campo, producen la sesación de inquietud.

Su utilidad se centra en la tendencia natural a equilibrar el espacio, por lo que la distribución de elementos puede usarse para sostener la mirada dentro del campo visual.

2020

Simetría / Asimetría

El equilibrio se puede lograr de dos maneras, simétrica o asimétricamente. La simetría axial consiste en la repetición de los elementos compositivos alrededor de un eje central (vertical, horizontal, diagonal, radial). Esta repetición no se refiere al mismo elemento, sino a la modulación de la estructura, de forma tal que los elementos se vean compensados en sus pesos de acuerdo a un eje central.

Implica un orden en la composición con intención de producir estatismo o dinamismo. La asimetría es el equilibrio dinámico o balance de pesos variados y complejos, muchas veces difíciles de controlar. Se puede obtener de ella gran variedad y riqueza visual.

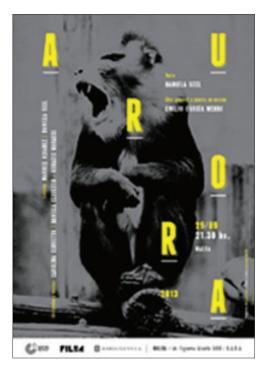

Neutralidad / Acento

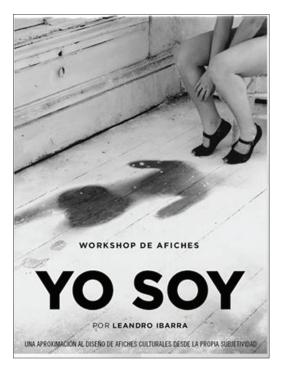
La neutralidad es una acción que pretende evitar el alto contraste entre los elementos compositivos y generar así uniformidad visual. La igualdad y mimetización de los elementos (en tamaño, cromaticidad, iluminación,etc.) contribuyen a su neutralización. En contraposición encontramos que el acento es el realce de un elemento dentro de un conjunto, llamando así la atención del receptor.

DE ARTES

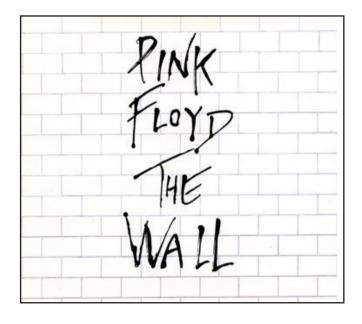
Economía / Profusión

La economía busca comunicar utilizando pocos elementos en la composición, pero muy sugerentes. Se caracteriza por tener mucho fondo y poca figura.

La profusión es abundante y llena de detalles, pudiendo estar asociada a veces a la riqueza pero también al barroquismo, se caracteriza por el exceso de elementos en el campo visual.

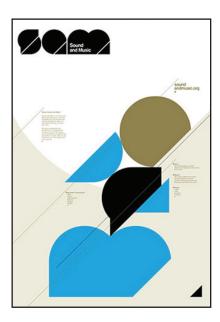

Transparencia / Opacidad

La transparencia es la técnica basada en el uso de materiales que permiten ver a través de ellos algo más allá de la superficie.

Mientras que en la opacidad los materiales ocultan lo que está detrás, resaltándose muchas veces la textura y la calidad de la superficie de ellos.

Ritmo

Refiere a la alternancia en el uso de los elementos gráficos al maquetar. Permite representar la quietud o el dinamismo a partir de distintos tipos de ritmo:

- :: Ritmo regular: utiliza elementos similares ya sea en forma, tamaño, color, tono o direccionalidad, es regular ya que mantiene una secuencia continua sin alteraciones en la organización visual. Es fácilmente identificable y suele tornarse repetitivo o uniforme.
- :: Ritmo alterno: consiste justamente en alternar dos o más elementos diferentes (ya sea en tamaño, forma, color, etc) en un orden o dirección establecidos de forma tal que se produzca un criterio de reiteración.

- :: Ritmo progresivo: en este caso, el ritmo se genera a través de una modificación progresiva del elemento compositivo (en su tamaño, su escala cromática o tonal, etc) de forma tal que produzca la sensación de disminución, ampliación, cercanía o lejanía.
- :: Ritmo dinámico: este ritmo se puede generar utilizando elementos similares con intervalos distintos (ya sea en direccionalidad o alternancia) o elementos desiguales con una similitud en la alternancia. En cualquiera de los casos, lo que se pretende es generar un movimiento fluido e interrelacionado de los elementos. En este caso el uso de la direccionalidad es fundamental al momento de querer destacar o jerarquizar alguno de los elementos compositivos.

"Sintaxis de la imagen - Introducción al alfabeto visual" - Dondis, A. 5ta. Edición . Editorial GG. "Introducción a la teoría de la imagen", Villafañe, Justo - Editorial Pirámide.

