

La composición

Organización de la forma y su entorno en el plano

Presentación realizada para la asignatura
Educación Plástica y Visual en 3º eso.

Las TIC en Plástica

<http://blog.educastur.es/luciaag/>

¿Qué vamos a aprender?

- **Relación entre las formas: formato y esquemas compositivos**
- **Figura y fondo en la composición**
- **El equilibrio visual**
- **El ritmo en la composición.**

¿Qué es componer?

- Es un proceso organizativo mediante el cual se ordenan los elementos visuales (puntos, líneas y planos) del lenguaje plástico y visual para crear un efecto de unidad y orden

El triunfo de Baco, Diego de Velázquez

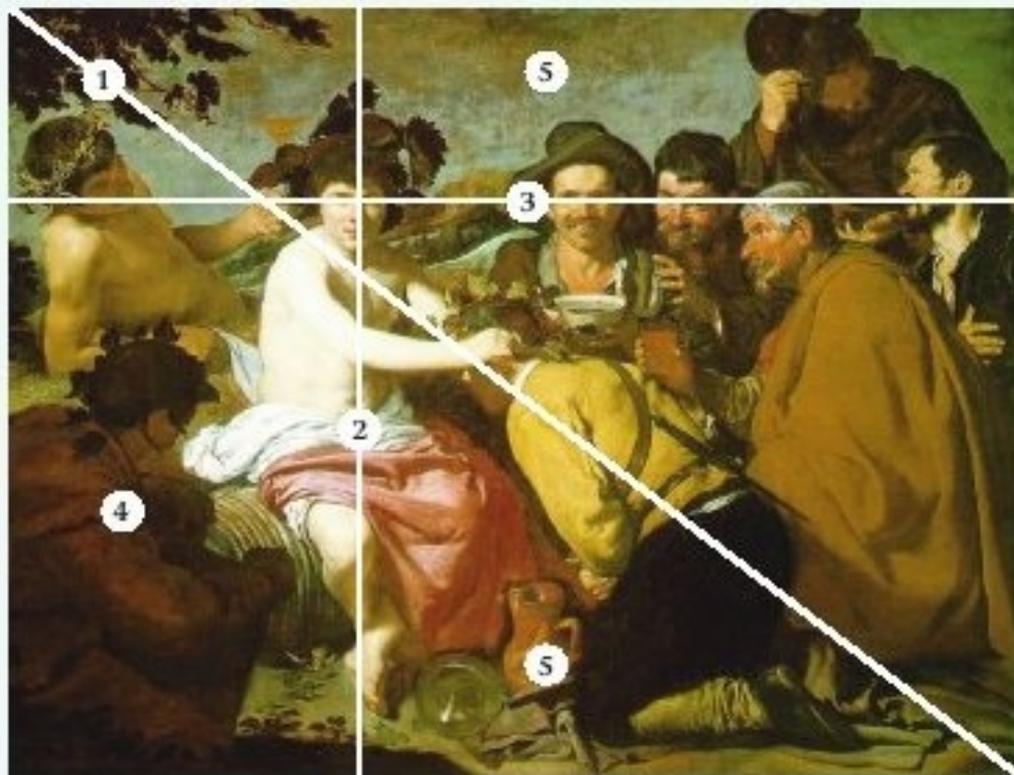
1 Hay una línea virtual diagonal que recorre el cuadro desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha, poniendo en relación a tres de los cuatro personajes tocados con la corona de pámpanos de vid. De este modo se rompe la monotonía de las líneas horizontales y verticales.

2 La figura de Baco no se encuentra situada en el centro del cuadro, sino ligeramente a la izquierda. De forma extraordinariamente sutil, la palidez y la luminosidad de la piel de Baco consiguen compensar el peso visual que ejerce el cúmulo de figuras de la derecha.

3 Los ojos del dios Baco y de los dos personajes que miran al espectador se encuentran situados en una posición muy alta del cuadro, aproximadamente a tres cuartos de la altura, llamando poderosamente nuestra atención y produciendo una clara sensación de elevación.

4 La diagonal anteriormente señalada se refuerza con la enigmática figura del primer plano, la cual permanece completamente en sombras y no se aprecia con claridad. Gracias a ello consigue distraer la mirada hacia esta esquina y centra la atención en las figuras realmente interesantes.

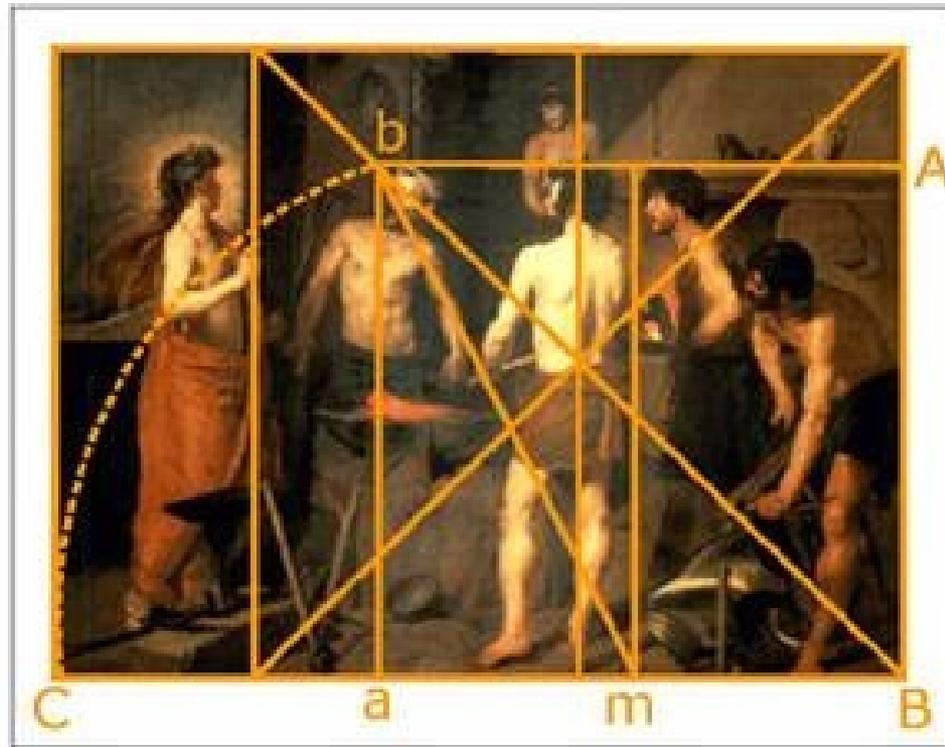
5 Junto a detalles de un realismo extraordinario, el pintor incluye de modo deliberado motivos que huyen por completo de la realidad. Fíjate, por ejemplo, en la sombra proyectada por el jarro o en la textura del cielo. La inclusión de estas referencias pictóricas nos recuerdan que nos encontramos ante un cuadro.

△ Diego Rodríguez de Silva VELÁZQUEZ (1599-1660). «La Fiesta de Baco», (1629).

Relación entre las formas

- Los procesos de composición son pasos previos muy importantes en la realización de cualquier obra

Fragua de Vulcano , 1630, Diego de Velázquez

El Formato

- Definición: Forma y orientación de una superficie.
- Según su forma tiene unas cualidades emotivas diferentes.

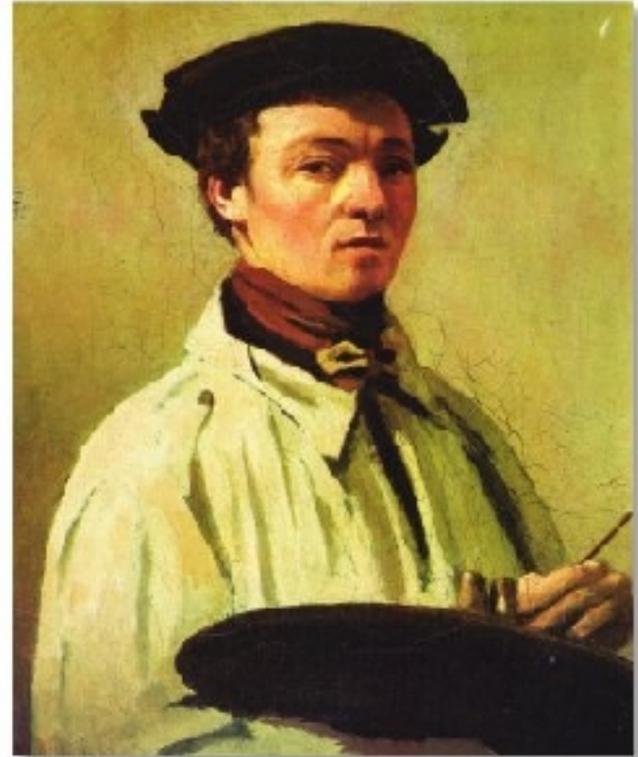

△ Sandro BOTTICELLI (1445-1510).
«Virgen del Magnificat», (1484).

El círculo, por su originalidad, se convierte en el protagonista de esta bella obra del *Quattrocento* italiano.

Tipos de formato

Formato vertical:
sensación visual de equilibrio y elevación. Se ha utilizado mucho para temas religiosos porque potencia el sentido de elevación y espiritualidad.

△ Jean-Baptiste-Camille COROT (1796-1875).
«Autorretrato», (1851).

El formato vertical es el más indicado para los retratos,
como éste de medio cuerpo del artista francés Corot.

Tipos de formato

- **Formato Horizontal:**
Calma y estabilidad.
Muy utilizado en temas de paisaje y en bodegones, donde ayuda a crear el efecto de orden de sus elementos

△ Jan VERMEER (1632-1675). «Vista de Delft», (1661).

El gran protagonismo del cielo nos introduce de tal forma en el cuadro que parece que nos encontrásemos dentro de la propia escena.

Tipos de formato

Zurbarán,

Tipos de formato

- **Formato triangular:**
da gran estabilidad a las formas situadas en su base y limita la expansión de las formas en la parte superior.

Tipos de formato

- **Formato circular:**
Movimiento
envolvente
- **Formato cuadrado:**
centra la visión y
equilibra las
tensiones visuales

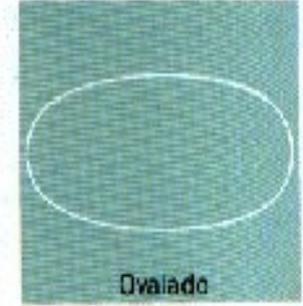
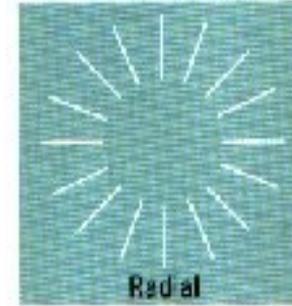
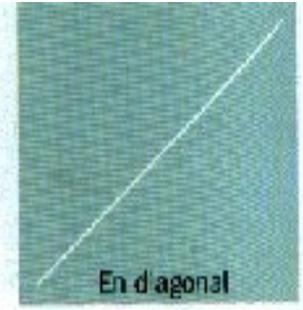
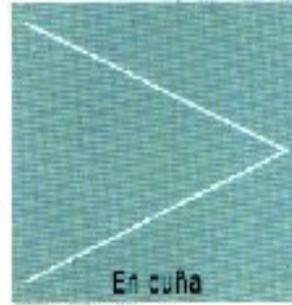
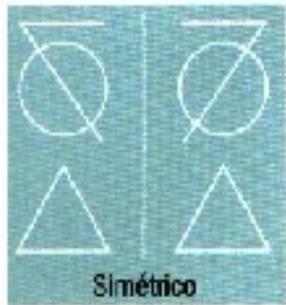

△ Miguel Ángel BUONARROTI (1475-1564).
«La Sagrada Familia», 1508.

La estructura pentagonal, inscrita al formato circular, muestra la dirección de las líneas principales de las que el genial artista se sirvió para organizar la composición de la obra.

Esquemas compositivos

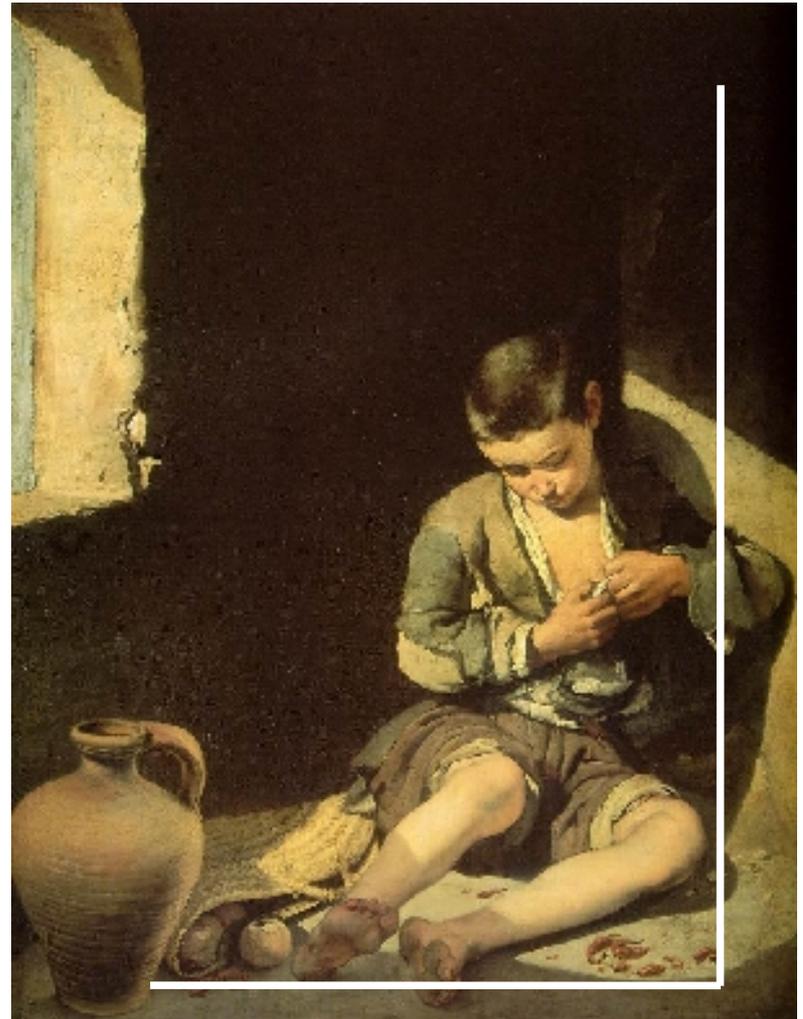
- El **esquema compositivo** es un conjunto de líneas maestras que organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales

Esquemas compositivos simples

- Suelen estar formados por figuras geométricas, líneas rectas y curvas relacionadas entre sí o redes modulares.

Murillo, 1650, *Niño mendigo*
Composición en forma de L

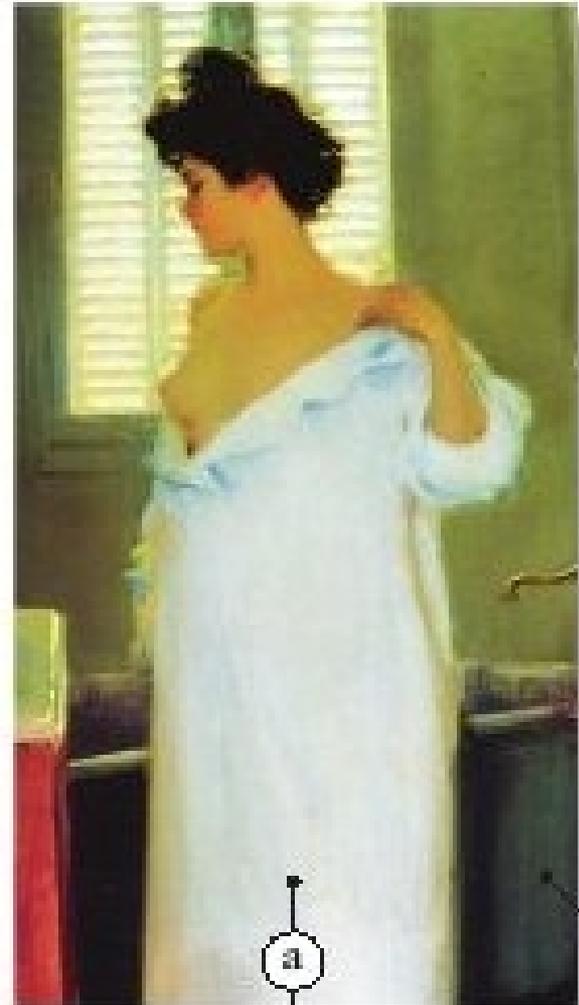
Esquemas compositivos compuestos

- Combinan en un mismo tema dos o más esquemas compositivos simples por lo que da a la composición mayor sensación de complejidad

Figura y fondo en la composición

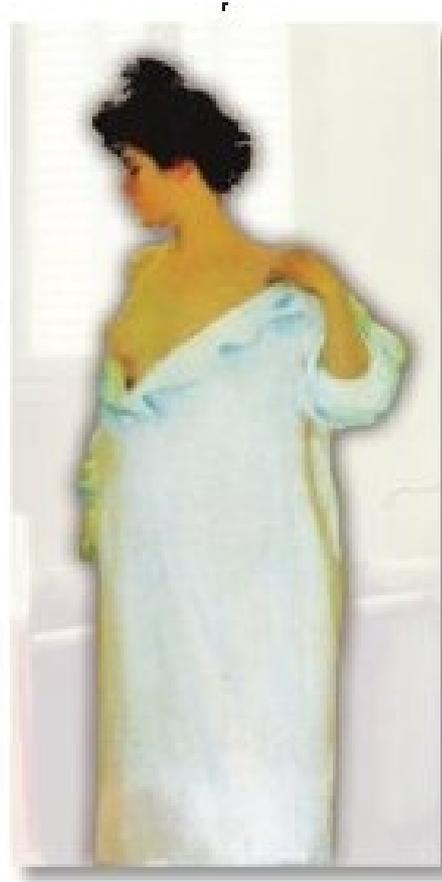
- El campo visual es el espacio que ocupan las formas y colores.
- En el campo visual podemos distinguir entre figura y fondo.

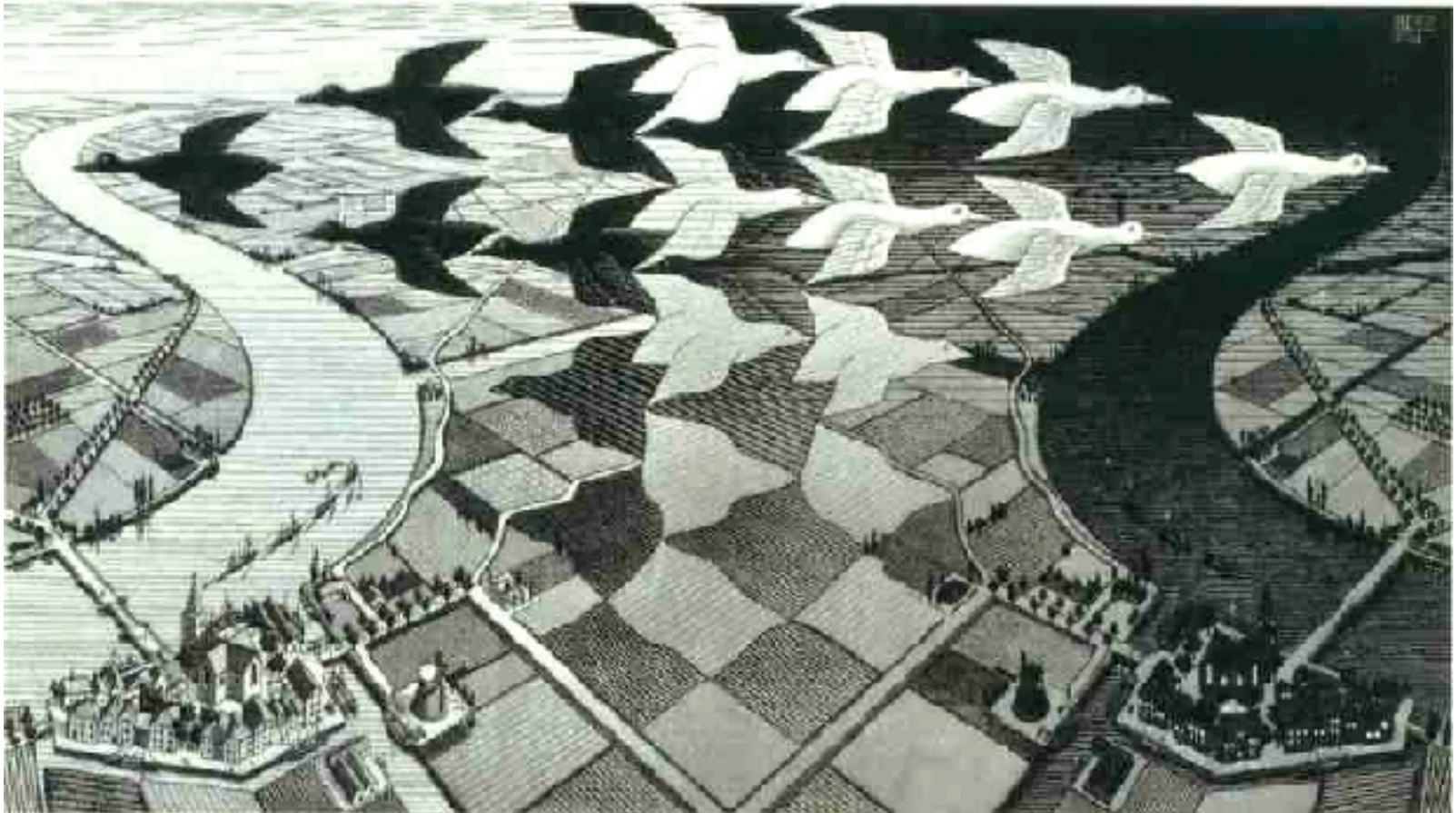
△ Ramón CASAS (1866-1932). «Antes del baño», (1895).
Bella recreación del momento previo al baño, tratado con
suma delicadeza y mucha sensualidad.

Figura y fondo

- Las formas protagonistas constituyen la **figura**. Las menos importantes, el **fondo**

Jugando con figura y fondo: M:C. Escher

Day and night, 1938. Xilografía realizada a partir de dos planchas

- El cuidado especial en la distribución de los elementos compositivos se extiende a otros ámbitos de la representación visual como son la ornamentación y el mobiliario urbano, el diseño arquitectónico, el textil, el diseño gráfico, la fotografía, el cine, las artes escénicas o el diseño culinario.

Ilse Bing, 1931,
*Hombres sentados
en las escaleras del
Sena*

El equilibrio visual

- El equilibrio visual se consigue con la distribución y compensación correcta del peso visual y de la dirección de las formas.

Wassily Kandinsky

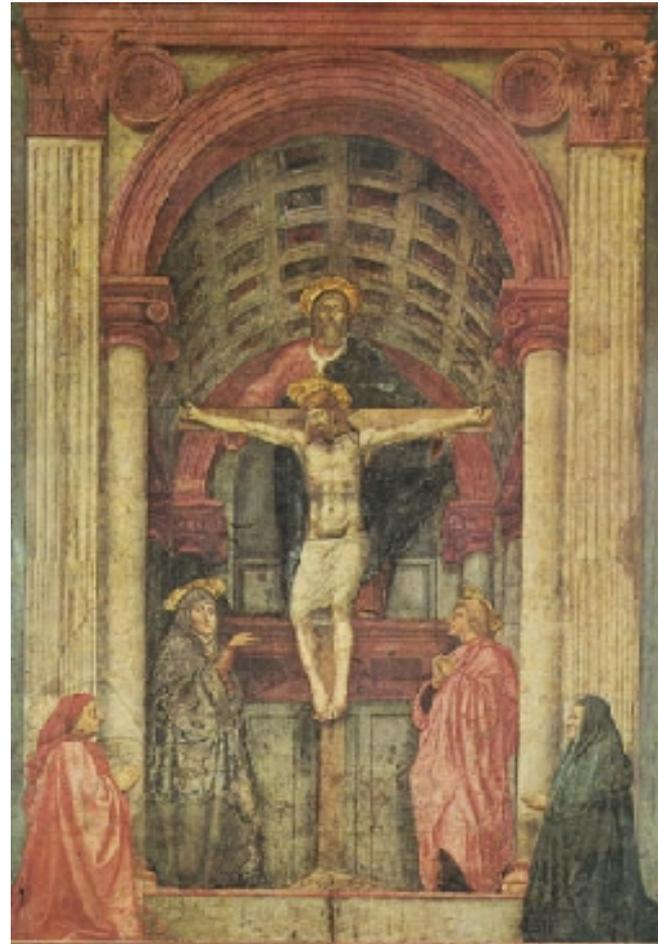
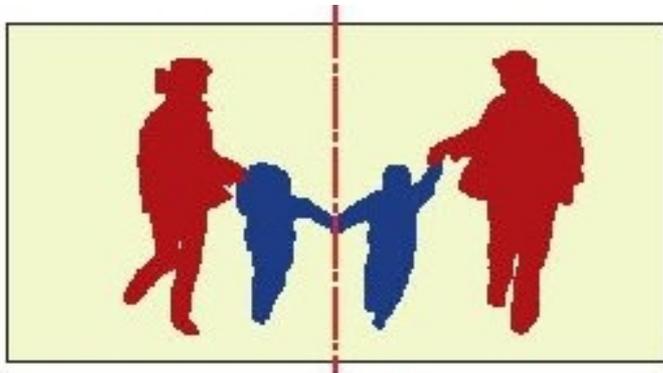
Peso Visual

- El peso visual, o centro de atención, es el centro de interés de la composición, las formas o colores que más llaman la atención, hacia donde se dirige nuestra mirada.
- En el cuadro de Edgar Degás el ojo es atraído inmediatamente hacia el lado derecho del cuadro.

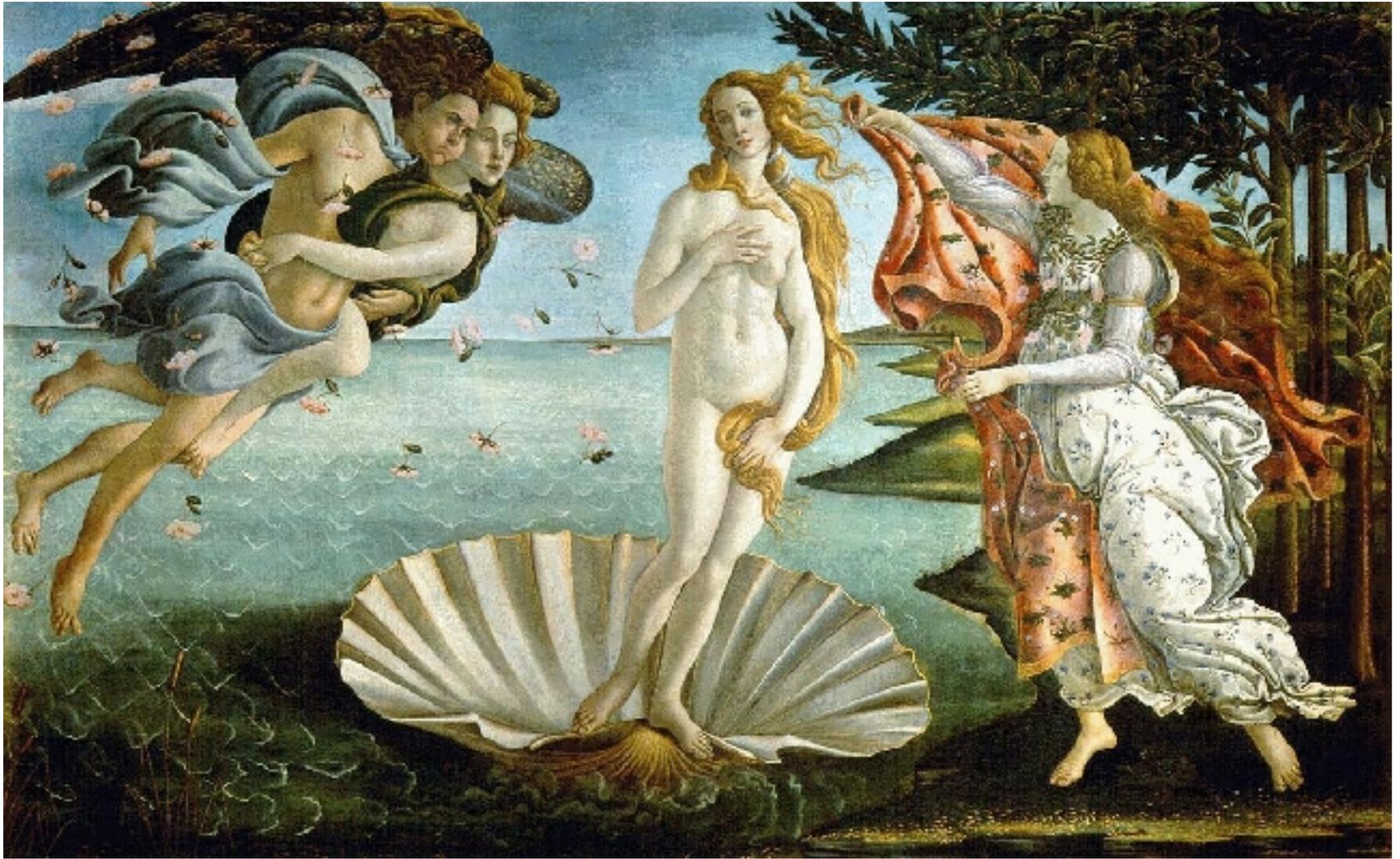
La simetría

- Las formas se organizan respecto a un eje central
- Equilibrio simétrico y estable.
- Composiciones estáticas

Masaccio, La Trinidad

La simetría

El Nacimiento de venus, 1485, Boticelli