La composición

Definimos la composición como la ordenación de las imágenes, es decir, la ubicación de los elementos plásticos a través de las relaciones que pueden establecerse entre ellos. Esta puesta en orden de los elementos plásticos debe proporcionar coherencia formal y significado a la obra plástica. Cualquier obra de arte, desde la música hasta la escritura, se organiza, se arregla o se compone. Los diversos elementos que forman parte de un diseño o creación se relacionan generalmente entre sí y a su vez con la totalidad de la obra.

Cuando hablemos de composición siempre tenemos que tener presente la idea de equilibrio visual. El equlibrio visual se puede estudiar a través de las obras de diferentes artistas, pero no es un concepto que se pueda utilizar por medio de fórmulas o reglas. La dificultad de dominar esta idea está en que es muy perceptiva, es decir, uno puede apreciar dicho equilibrio, sentirlo, pero es muy difícil de expresar o explicar. Cuando nuestro "ojo" y nuestra percepción están educadas en cultura visual y artística vemos que una imagen a nivel compositivo "funciona" o "no funciona". Ser capaces de percibir ese matiz hace posible que nuestras creaciones tengan equilibrio visual.

Principios fundamentales.

Los principios fundamentales que nos permiten componer son el **orden** y la **unidad**.

· **El orden** es un criterio por el que disponemos los objetos de forma que cada uno de ellos está situado en el lugar que le corresponde. Nuestras imágenes se configuran porque establecemos un orden específico en cada obra. Diferenciamos los elementos al ordenarlos. Algo simple puede convertirse en complejo si modificamos el orden y viceversa. El orden es la disposición de objetos diferentes o semejantes de forma que cada uno esté situado en el lugar que le corresponde, integrándose en una configuración que tenga sentido.

· **La unidad** pone en relación lo diferente, agrupa y da entidad a una creación. En una composición podemos tener elementos singulares, diferenciados de otros elementos, pero con una buena composición podremos aglutinarlos para que creen unidad. Del mismo modo elementos múltiples o plurales compuestos de forma correcta crearán singularidad.

Otros principios compositivos que deberemos tener en cuenta son:

· **La jerarquía** es una forma de generar orden. Una forma puede considerarse ordenada cuando posee una relación concreta de estructuración, es decir, cuando está dotada de una correcta relación de subordinación. En un composición los elementos jerárquicos diferenciados deben aportar orden.

· **La armonía** surge cuando las relaciones de unidad y orden están acopladas. La armonía sale de la acción coordinada de orden y unidad. La idea de armonía es compleja en las artes visuales ya que es una idea muy subjetiva, y en general, va unida al concepto de belleza por lo que no es posible medirla o analizarla como la armonía musical.

· **El equilibrio** es necesario en la obra plástica para que funcione. Una composición no será válida si no hay equilibrio. Definimos el equilibrio como la justa medida de todos los valores que pueden concurrir en una composición. Una composición equilibrada ofrece un efecto de totalidad o unidad compositiva, no es por lo tanto una simple suma de elementos colocados sobre un soporte. Un retrato no es simplemente un conjunto de ojos, nariz, boca, orejas, etc., hacemos una lectura global que nos permite identificar a alguien. Compositivamente podemos hablar de dos tipos de equilibrios: **equilibrio estático** y **equilibrio dinámico**. El equilibrio estático está creado por elementos en reposo donde las tensiones y fuerzas están compensadas. El equilibrio dinámico es aquel en el que los elementos tienen movimiento y las tensiones permanecen.

El equilibrio va a estar condicionado por una serie de factores:

· **El peso visual**. Todo elemento gráfico tiene un peso visual que no es estable ya que va a depender de su ubicación dentro del espacio compositivo. Un elemento aislado siempre tendrá un mayor peso visual.

· **La posición**. La colocación de los distintos elementos gráficos que forman una obra será determinante para conseguir equilibrio. Esta idea se aprecia mejor en las composiciones en las que participan pocos elementos, de forma que el peso de cada uno de ellos es determinante. En una obra con muchos elementos que a su vez ocupan muchas posiciones este condicionante se diluye.

· **El tamaño**. En general a mayor tamaño mayor peso compositivo. El tamaño relativo de las formas en una composición también va a significar distancia. Si nos referimos a una imagen figurativa entendemos la distancia por los tamaños simplemente porqué así lo percibimos. Esta forma de percibir va a condicionar la lectura de las imágenes abstractas creando profundidad por la diferencia de tamaños.

Forma, color y textura

La variación de forma, color o textura de un elemento puede cambiar su peso visual.

Una forma circular y una forma triangular del mismo color y áreas equivalentes actúan de forma diferente a nivel compositivo.

Los tonos fríos pesan más que los calientes. Los colores intensos tienen más peso y se acercan al espectador.

El tratamiento superficial de los elementos provoca reacciones similares al uso del color. Las formas texturadas pueden pesar menos que las homogéneas o lisas, pero estas se aproximan más al espectador.

Las direcciones visuales

La ordenación de los elementos puede crear direcciones visuales o las propias direcciones definen las composiciones. Cuando hablamos de direcciones compositivas hablamos de generar o equilibrar tensiones. La vertical, la horizontal y la diagonal son las más habituales aunque también se usan la espiral y la radial.

El movimiento

El movimiento o su ausencia forman parte de la estructura compositiva de una imagen. Como en física con las fuerzas, se puede decir que a todo movimiento se opone otro en sentido contrario. La percepción del movimiento o dinamismo de una imagen no es lo mismo que la representación del movimiento, aunque su representación por medio de imágenes estáticas depende en gran medida del sentido compositivo.

El ritmo

El ritmo lo definimos como la sucesión regular y armónica de formas visuales y representa un elemento activo dinámico. El ritmo es un recurso compositivo fundamental, aunque no se puede confundir como recurso estético.

El ritmo admite múltiples variantes y actúa combinando otros elementos como tamaño, forma, color o textura.

- Ritmo uniforme. Una misma forma repetida de forma regular.
- Ritmos alternos. Combinación de dos o más elementos.
- Ritmos crecientes o decrecientes. Una sucesión progresiva de tamaños, grosores, alturas o colores.
- Ritmo modular. Un elemento o módulo que se repite y encaja como las baldosas de un pavimento.
- Ritmo radial o concéntrico. Se estructura a partir de un punto y se desarrolla de forma expansiva.
- Superficies rítmicas. El concepto de textura y módulo cuando abraca toda la superficie de la obra.

El formato

El primer condicionante compositivo es el formato. Tenemos tres formatos compositivos básicos: el cuadrado, el vertical y el horizontal. Menos habituales son el círculo o el óvalo y en pocas ocasiones encontramos triangulares, pentagonales, hexagonales… aunque debemos entender que cualquier forma de soporte es un formato y a la hora de componer además podremos combinarlos. Hay formatos estandarizados para retrato o paisaje o formatos armónicos como el rectángulo áureo o determinados rectángulos dinámicos.

Reglas o principios compositivos

· **Centro de interés**: Debe haber un punto de especial atracción o foco en la obra.

· **Direccionalidad**: La trayectoria seguida por el ojo del espectador debe conducir la atención alrededor de todos los elementos de la obra, antes de conducirla fuera del cuadro.

· **Ley de la mirada**: Un sujeto que aparente movimiento debe tener espacio en frente.

· **Evitar la simetría**: Es preferible que se eviten las bisecciones exactas del espacio, excepto cuando se quiera expresar simetría. El tema prominente debe ser excéntrico, a menos que se desee una composición simétrica o formal, y se puede equilibrar por elementos basados en los satélites más pequeños.

· **Ley del Horizonte**: Preferiblemente la línea del horizonte no debe dividir la obra en dos porciones iguales, sino que debe estar ubicada de tal manera que acentúe la porción de cielo o de tierra.

· **Ley de la balanza:** La distribución de los elementos compositivos se asemeja a la estructura de una balanza con dos platos. Ya sea por masa, color, textura, luz, etc. El esquema compositivo está equilibrado.

· **Ley de composición de masas:** Una imagen busca su equilibrio mediante el contrapeso. Las formas se distribuyen en el espacio siguiendo el principio físico del equilibrio de una balanza asimétrica.

· **Regla de los tercios**: La regla de los tercios es una pauta seguida comúnmente por los artistas visuales. El objetivo es evitar que el centro de interés y los objetos (tales como el horizonte) corten la imagen por la mitad, poniéndolos cerca de una de las líneas que dividirían la imagen en tres columnas y filas iguales, idealmente cerca de la intersección de esas líneas.

Proporción áurea: El punto de interés o la distribución de las formas se hace en función de la proporción áurea.