

Composición

ordenar el espacio

¿Qué es?

En primer lugar, diremos que la composición de un diseño es adecuar distintos elementos gráficos dentro de un espacio visual, que previamente habremos seleccionado, combinándolos de tal forma que todos ellos sean capaces de poder aportar un significado para transmitir un mensaje claro a los receptores del mensaje.

Al diseño podemos aplicarle dos definiciones de composición artística:

1. La disposición de elementos diversos para expresar decorativamente una sensación.
2. Una disposición de los elementos para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una colocación perfecta.

¿Qué es?

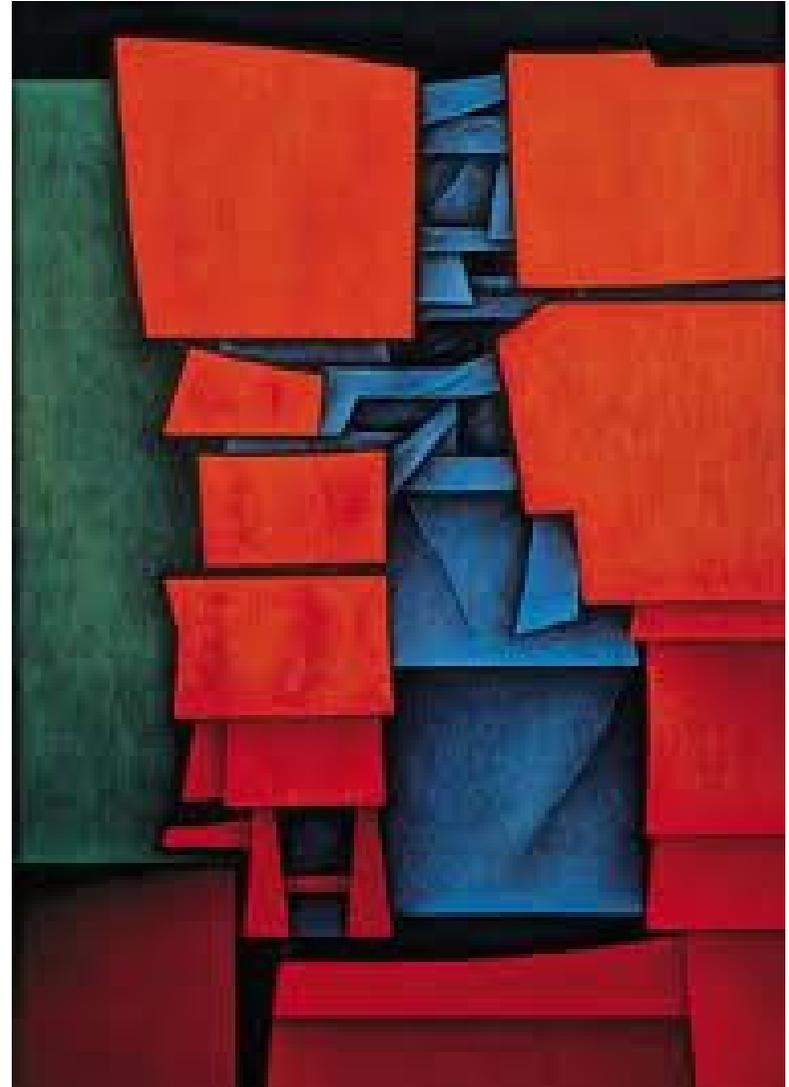
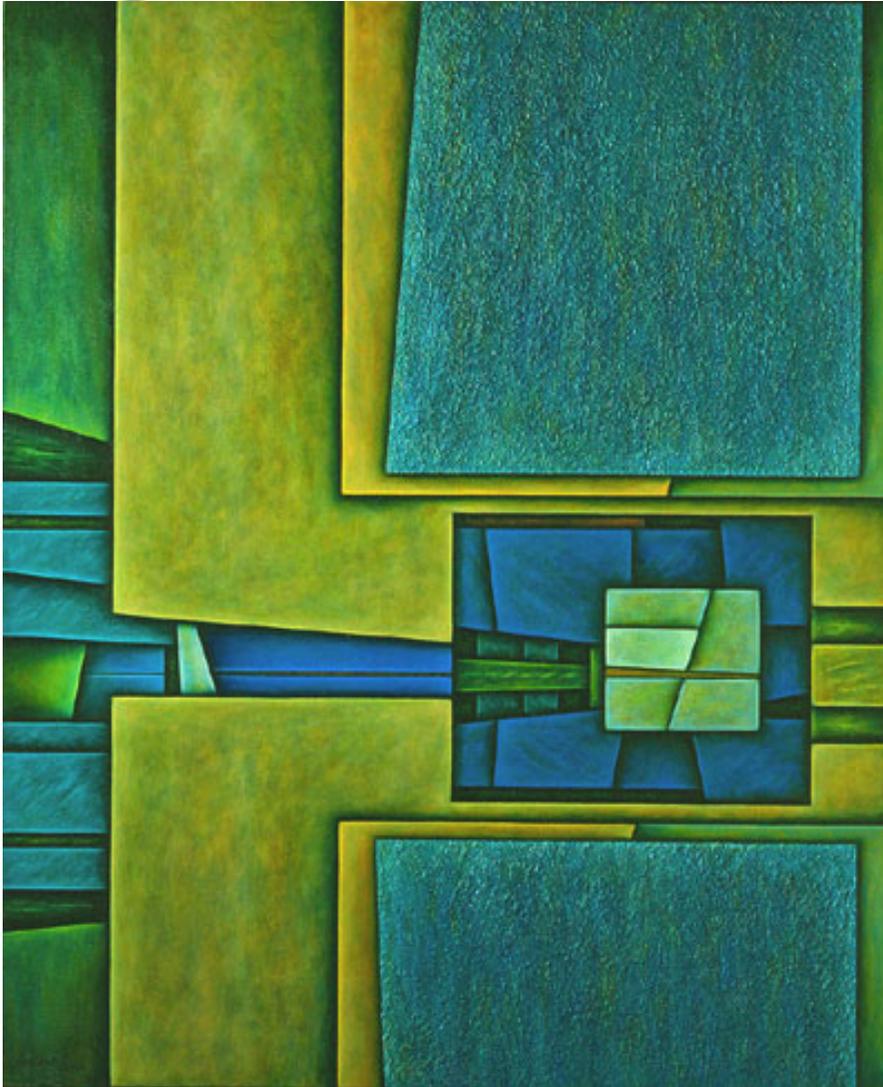

Todo mensaje en diseño gráfico se elabora siempre por medio de una combinación coherente y estudiada previamente, de los elementos visuales con los que hayamos decidido trabajar. Estos elementos pueden ser imágenes, texto, ilustraciones, espacios en blancos, etc., o por el contrario, construir nuestra composición con la ausencia deliberada de alguno de estos elementos.

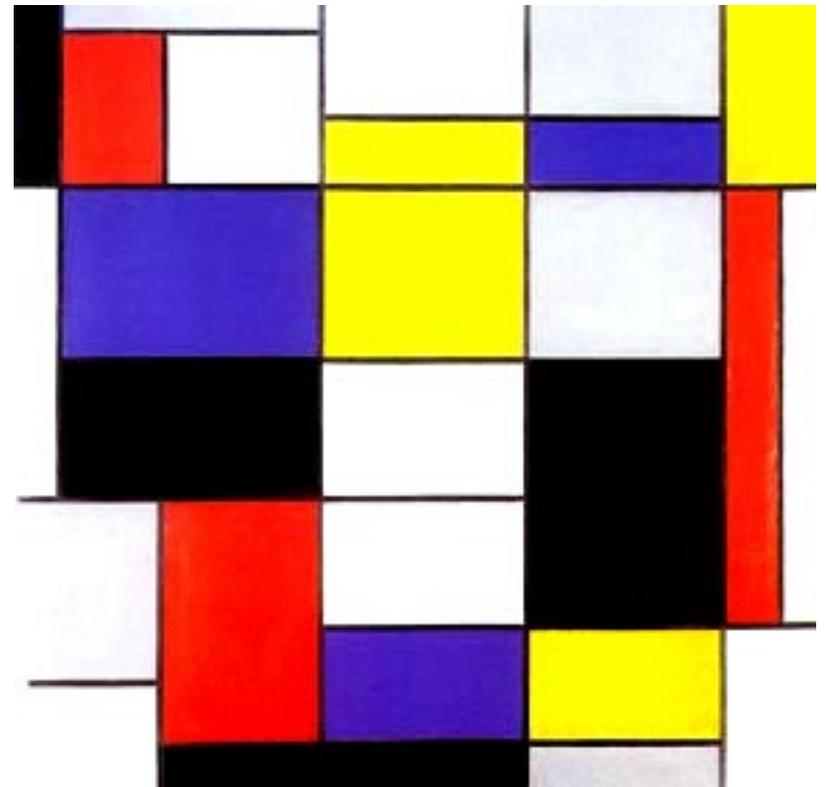
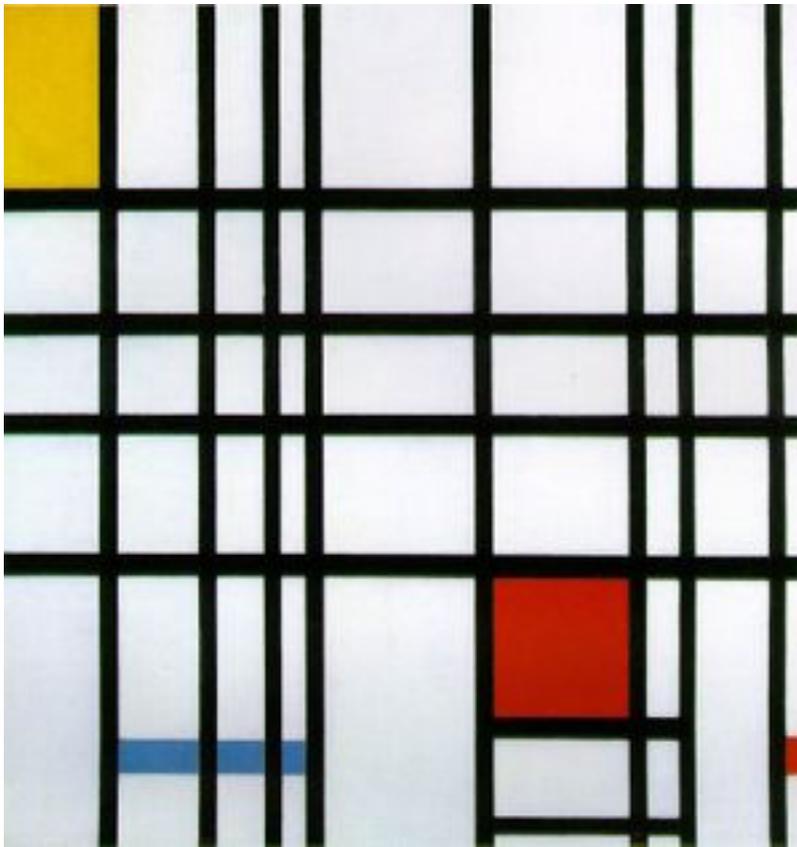
El diseño deberá ordenarse habitualmente en una estructura rígida, coherente y dentro de los parámetros de la simetría en la disposición de los distintos elementos.

El diseñador debe tener siempre presente, que cada elemento de la composición, en función de la ubicación, dimensión o protagonismo que le asignemos, experimenta pequeñas variaciones en su significado.

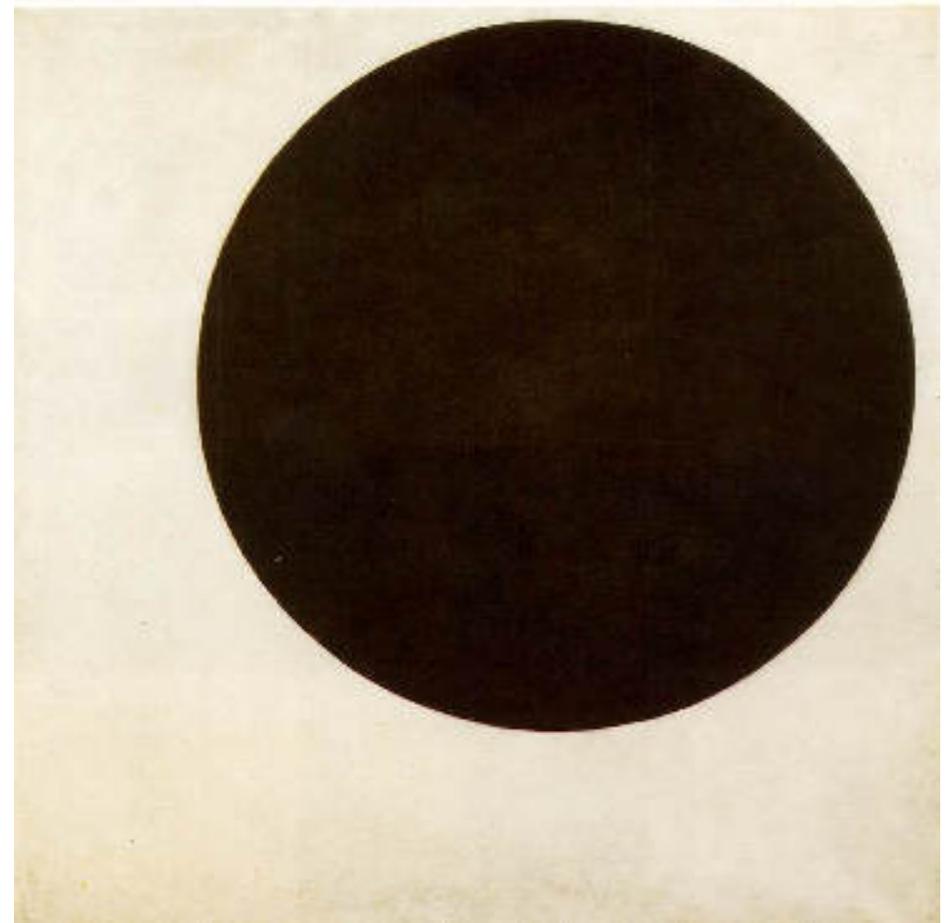
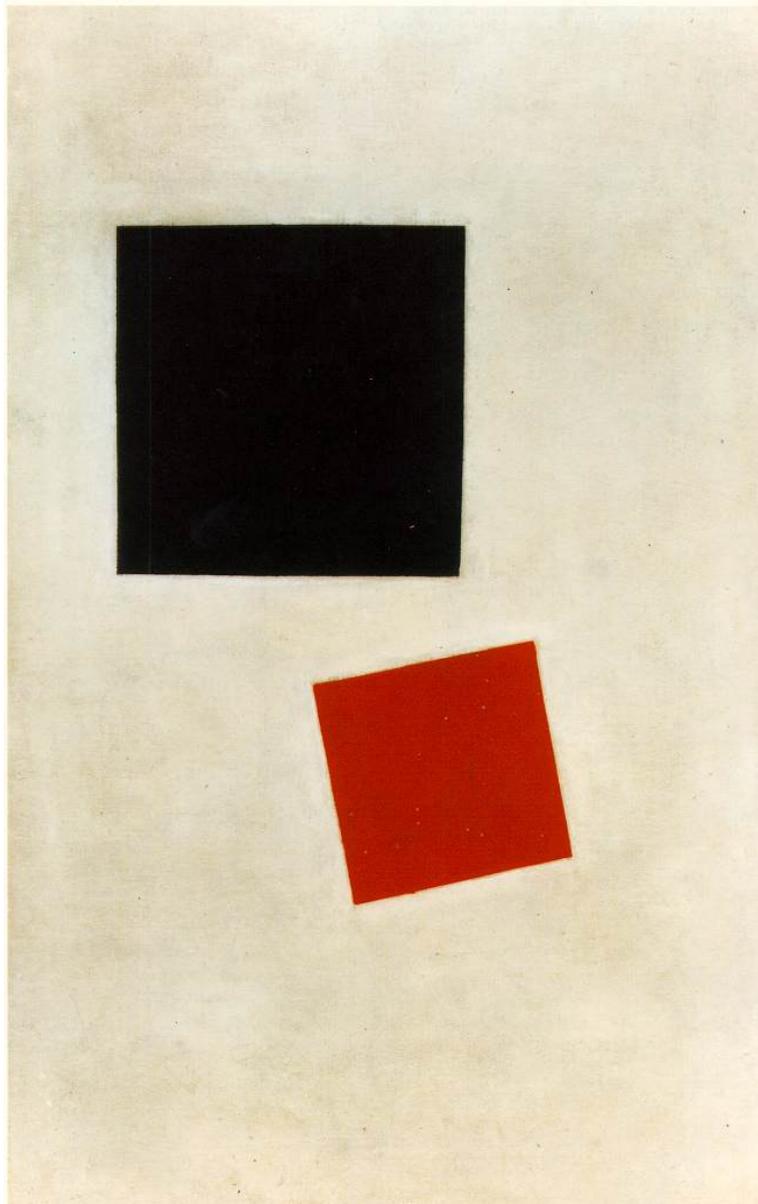
Composición

Composición

Composición

Composición

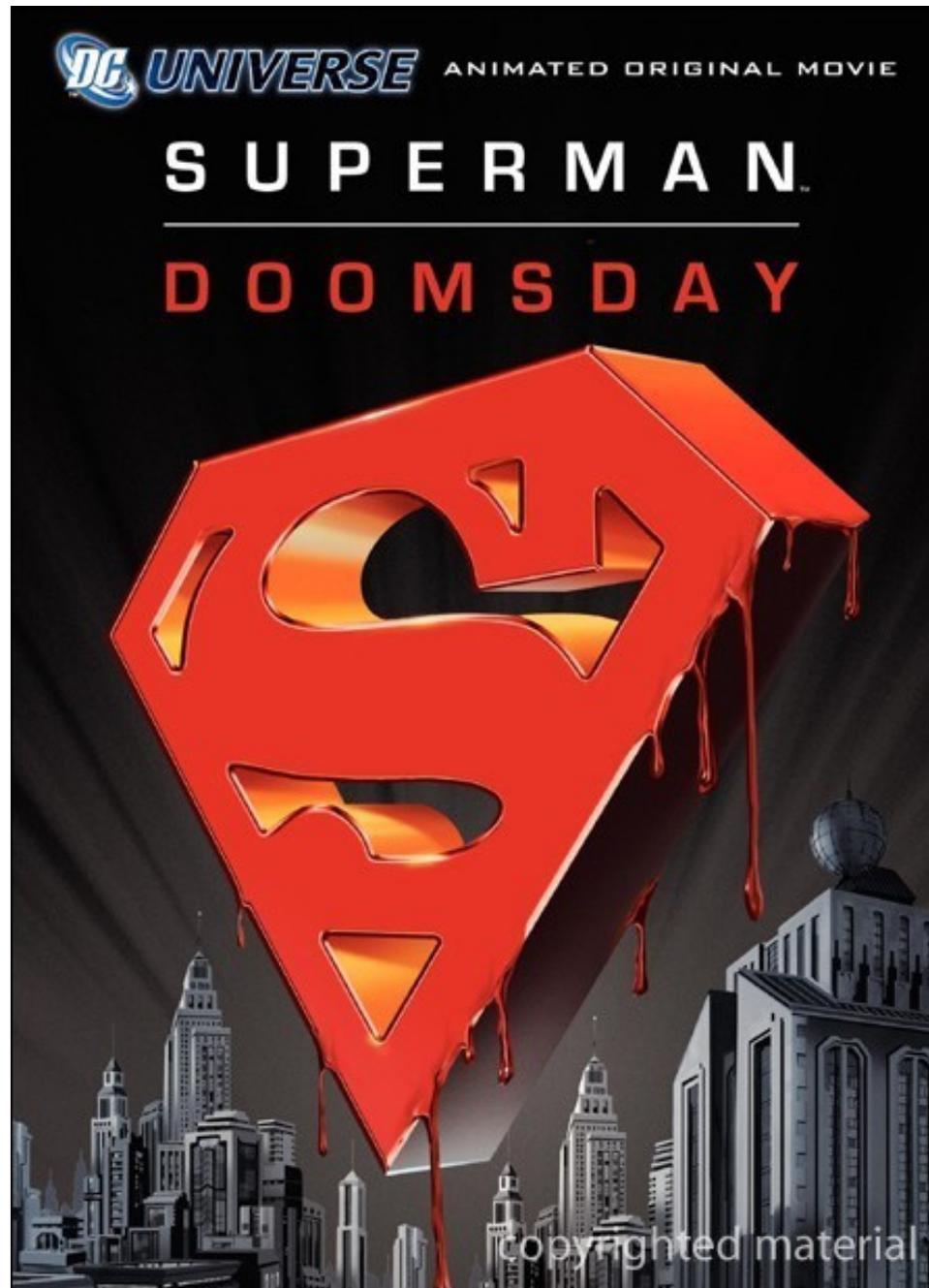

Por ejemplo, algunos de los elementos van a ser más o menos pesados en una determinada composición dependiendo de la ubicación que les asignemos y en función de los elementos que les rodean.

Los situados a la derecha del área poseen un mayor peso visual y dan sensación de proyección y avance en la composición. Por contra, los situados a la izquierda retraen la composición y dan una sensación de ligereza visual más acentuada según nos vayamos acercando al margen izquierdo de nuestra página.

Lo mismo nos ocurre si utilizamos la parte superior o inferior del espacio. La parte superior de la composición es la que posee mayor ligereza visual, en esta parte el peso de los elementos es mínimo, al verse equilibrado por la zona inferior de la página. Por el contrario, en el borde inferior nos encontraremos que los elementos que ubiquemos tendrán un mayor peso.

Composición

Composición

www.myspace.com/blackbooksessions

Lanikai Presents

BBS Black Book Sessions

18.03.2007
Open Doors at 20:00 Hotel Puerta America
Avenida de América, 41. Madrid

International Music Sessions
2000Black LIVE
Dego 4Hero
EXCLUSIVE DJ SET

Opening session by **Focuz** blackbooksessions

Comtemporary Art Exhibition
Juan Varela

Lanikai

Entrada + Consumición 20€
Punto de venta: Lanikai, C/Alberto Aguilera, 1 Madrid
(para más detalles: www.lanikai.com)

Paradiso

Lanikai Presents:

BBS Black Book Sessions

Powered by Lanikai

Domingo 04 Febrero de 2007
Open Doors at 20:00
Circulo de Bellas Artes, Sala de Columnas
C/Arcas, 42 Madrid

International Music Sessions
Dj Krush www.mmjp.or.jp/sus/krush

Comtemporary Art Exhibition
Kozyndan www.kozyndan.com
www.baitomill.com/kozyndan

Sal Special Live Performance
<http://wooli.net>

Opening session by **Focuz** blackbooksessions

EVSU HH © Logos C. CIRCAD

Consideraciones para una adecuada composición

En una composición debemos buscar la máxima eficacia comunicativa, impactar visualmente al público receptor de nuestro mensaje. Realmente no existe una norma específica que nos asegure el éxito de nuestra composición, pero sí unas pautas, que si se conocen pueden hacer más eficaz nuestro mensaje:

1. Tener la máxima información posible sobre el tema que vamos a transmitir.
2. Saber a que segmento de la población va dirigido y que margen geográfico vamos a cubrir
3. Seleccionar los elementos que vamos a utilizar. Todos los elementos de la composición deben tener un por qué de su utilidad en dicha composición.
4. Bocetar cómo podría ser la composición, cambiando la ubicación de elementos, colores, tamaño del cuerpo de texto, para respondernos visualmente a preguntas como, ¿qué es lo más importante del mensaje?, ¿dónde debe estar el impacto visual?, ¿podría verse de lejos?, ¿es adecuada la disposición y el estilo de las letras con respecto al mensaje?

Regla Aurea

La pregunta que todos los diseñadores nos hacemos al principio es: ¿cómo podemos distribuir el espacio de diseño de una forma acertada?

Esta teoría se denomina “La regla Aurea”, también conocida como “sección áurea” que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz.

La creó Marco Vitruvio, la autoridad romana en arquitectura. Ideó un sistema de cálculo matemático de la división pictórica, para seccionar los espacios en partes iguales y así conseguir una mejor composición.

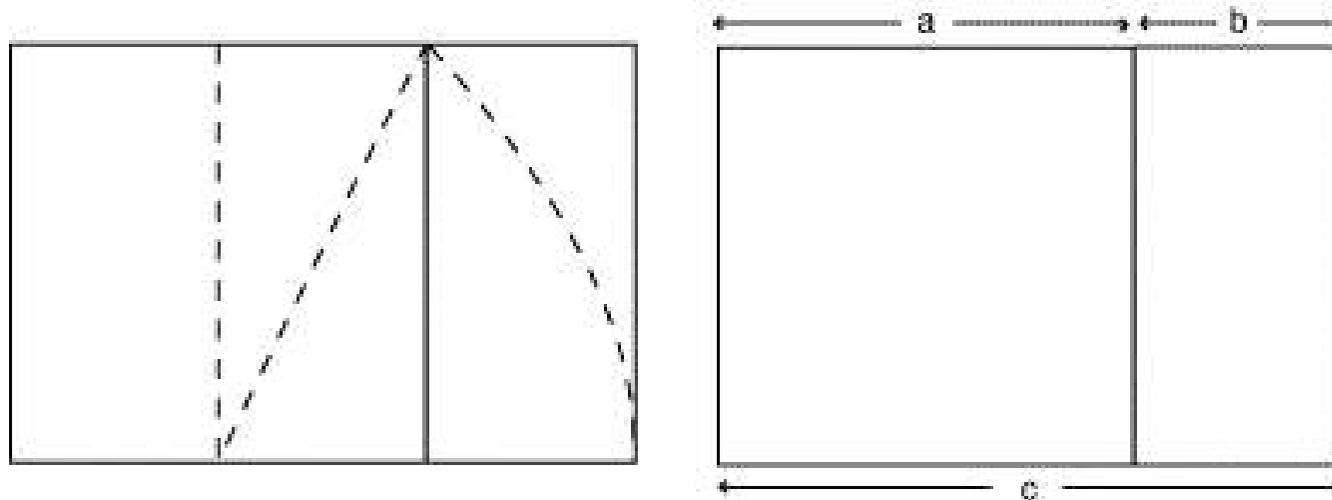
El número áureo o de oro representado por la letra griega φ (fi) (en minúscula) o Φ (fi) (en mayúscula), en honor al escultor griego Fidias, es un número irracional:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1.6180339887498948482045868343.....$$

Regla Aurea

Se basa en el principio general de contemplar un espacio rectangular dividido, a grandes rasgos, en terceras partes, tanto vertical como horizontalmente. O, explicado de otra forma, dividir un cuadro en dos partes iguales y usando la diagonal de una de sus mitades como radio para ampliar las dimensiones del cuadrado hasta convertirlo en "rectángulo áureo". Se llega a la proporción $a:b = c:a$. Al situar los elementos primordiales del diseño en una de estas líneas, se cobra conciencia del equilibrio creado entre estos elementos y el resto del diseño.

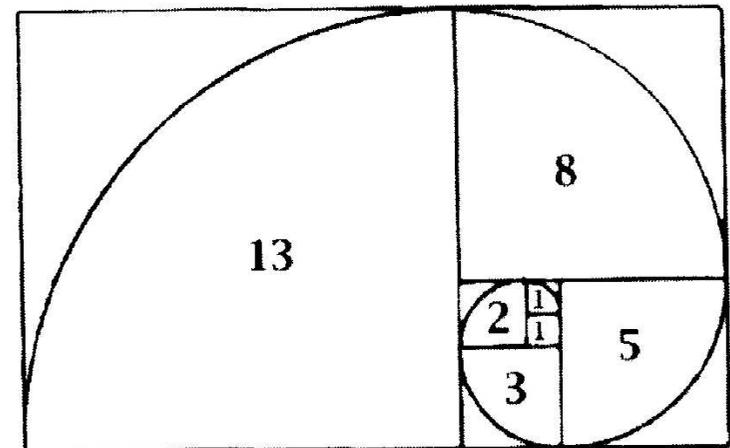

Sección Aurea / Rectángulo áureo

Regla Aurea

También conocido como la Divina Proporción, se considera agradable la proporción entre longitud y anchura de aproximadamente 1,618. Sus extrañas propiedades son la causa de que la Sección Áurea haya sido considerada históricamente como divina en sus composiciones e infinita en sus significados. Sin duda alguna es cierto que la armonía se puede expresar mediante cifras, tanto en espacios pictóricos o arquitectónicos, como en el reino de la música o, cómo no, en la naturaleza. La armonía de la Sección Áurea o Divina Proporción se revela de forma natural en el cuerpo humano, los ventrículos del corazón recuperan su posición de partida en el punto del ciclo rítmico cardiaco equivalente a la Sección Áurea. Si se divide el grado de inclinación de una espiral de ADN o de la concha de un molusco por sus respectivos diámetros, se obtiene la Sección Áurea.

Regla de los tercios

La denominada regla de los tercios divide la escena en tres partes, tanto horizontal como verticalmente. Las líneas que determinan estos tercios se cortan en puntos estéticamente adecuados para situar el centro de interés, con lo que evitamos que éste, al estar situado en el centro de la imagen resulte estático.

La Ley de los Tercios: se trazan en el recuadro fotográfico imaginariamente dos líneas equidistantes verticales y dos horizontales, siendo en torno a alguno de los cuatro puntos donde se cruzan las cuatro líneas, en donde debe colocarse el motivo que deseamos resaltar dentro de la composición.

Esto ocasiona un arreglo asimétrico de la imagen, con el polo de máximo interés visual encontrándose relativamente cerca de alguna de las cuatro esquinas del recuadro, y el área central de la gráfica ocupada por elementos secundarios.

Regla de los tercios

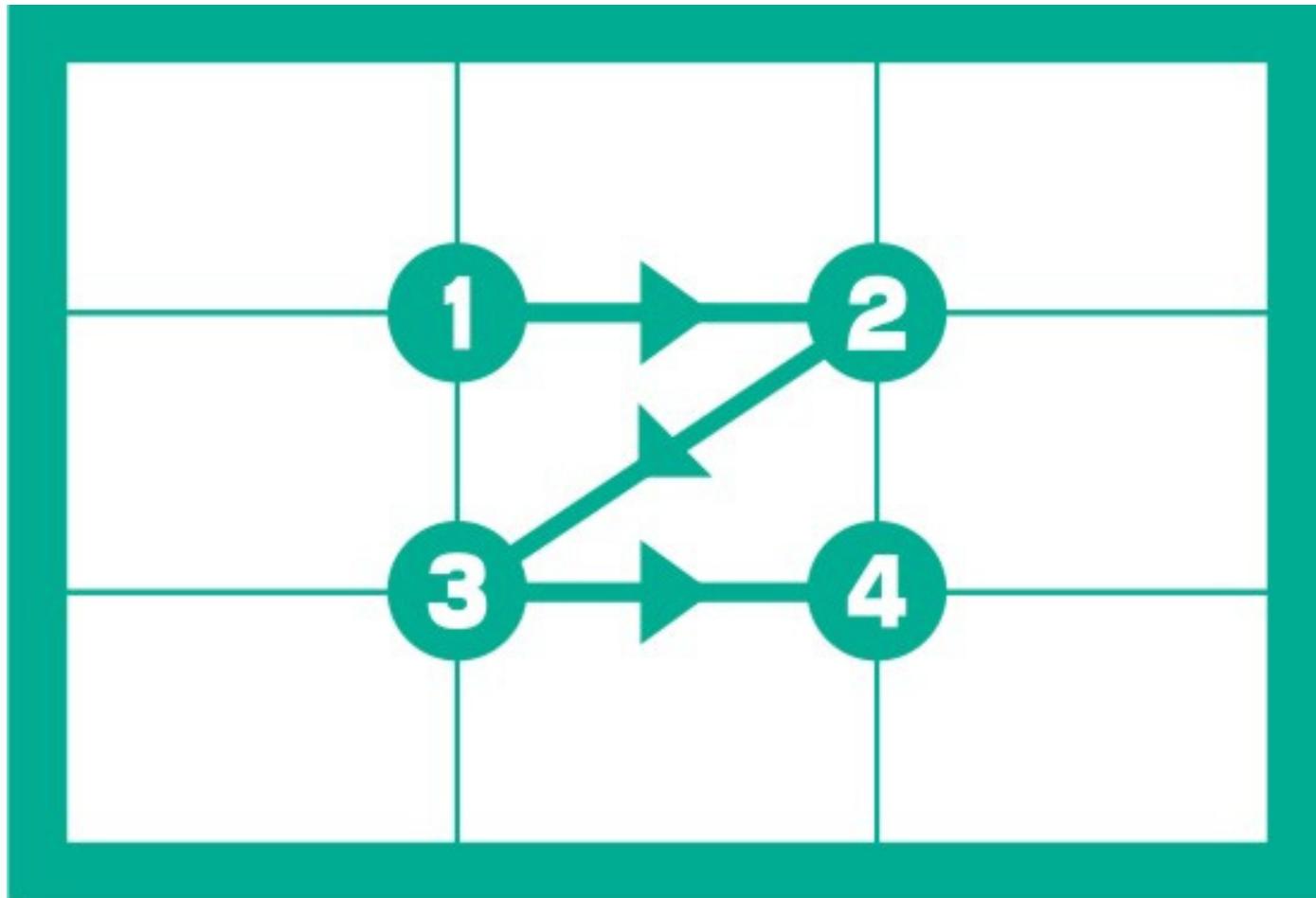
Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados **puntos fuertes**. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.

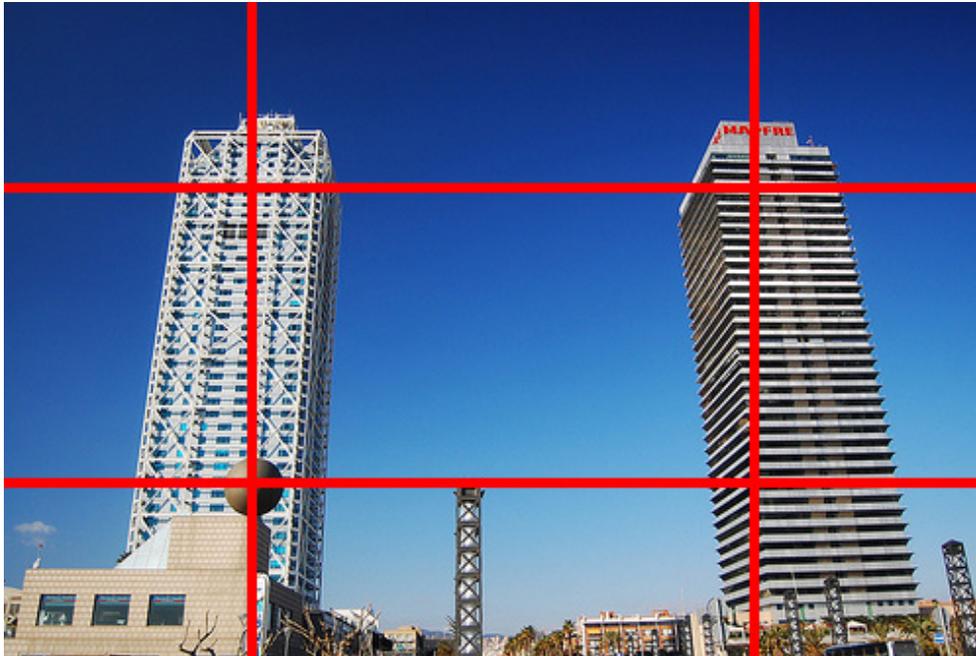
Regla de los tercios

Nuestra vista tiende a explorar cuatro puntos de forma sucesiva. Puntos que situamos si dividimos la imagen en nueve partes; tres a lo largo y tres a lo ancho. En los puntos donde se cruzan estas líneas, son los que mayor atracción aportarán.

Regla de los tercios

Rectángulos dinámicos

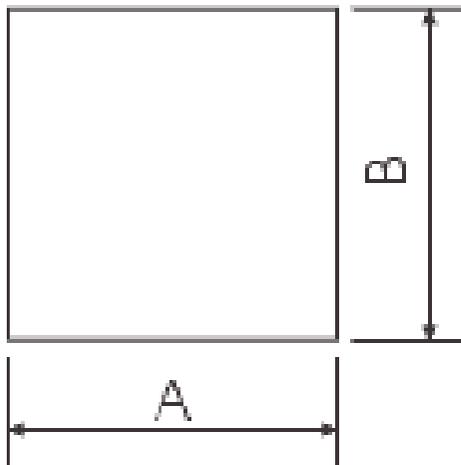

Del cuadrado (es el rectángulo donde la relación entre sus lados es raíz de $1=1$) obtenemos todos los rectángulos dinámicos mediante simples operaciones geométricas, por ejemplo el rectángulo de proporción raíz de dos se construye a partir del cuadrado llevando la diagonal sobre la prolongación de su base.

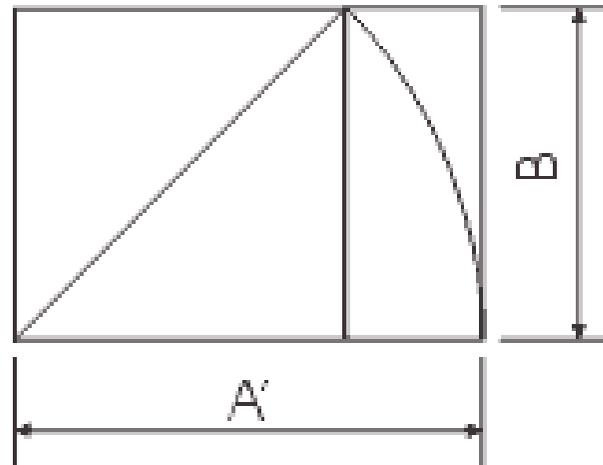
Si los lados del cuadrado miden 1 su diagonal, según el teorema de Pitágoras, medirá raíz de $(1^2+1^2)=$ raíz de 2 , por lo tanto el lado mayor del rectángulo obtenido mide raíz 2 y el menor 1, con lo que la relación lado mayor / lado menor es igual a raíz de 2.

Si abatimos la diagonal del rectángulo raíz de dos sobre la prolongación de su lado mayor obtendremos el rectángulo cuya relación entre lados es raíz de 3.

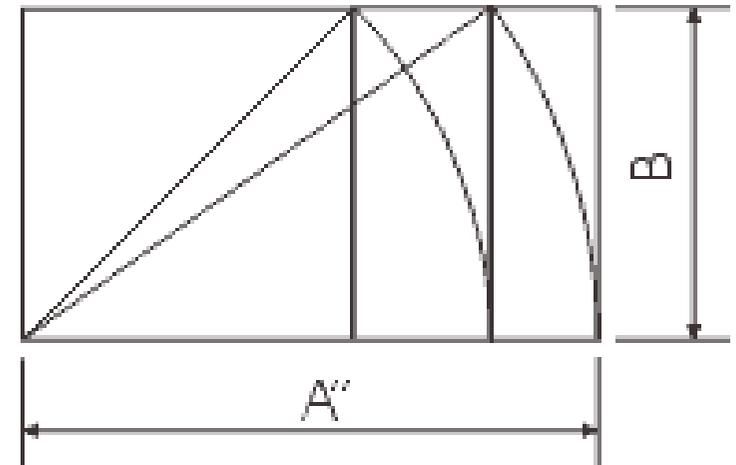
Rectángulos dinámicos

$$\frac{A}{B} = \sqrt{1}$$

$$\frac{A'}{B} = \sqrt{2}$$

$$\frac{A''}{B} = \sqrt{3}$$

Divisiones internas de los rectángulos

Los rectángulos dinámicos expresan equilibrio, estabilidad, armonía, etc., de una forma más nítida que los estáticos. Tanto en un tipo de rectángulos como en el otro se puede establecer divisiones internas del espacio que nos ayuden a obtener composiciones gráficas armónicas de forma sencilla y eficaz. La utilización de leyes geométricas puede ayudarnos a crear la estructura básica de la página y a facilitar la localización de centros de interés y encontrar distribuciones armónicas de los diferentes elementos.

Estas divisiones son eficaces pero no obligatorias el diseñador puede, en función de su capacidad, usarlas de forma estricta o de una manera más libre, es decir realizando divisiones siguiendo su instinto y no tanto las reglas de la geometría y de las proporciones.

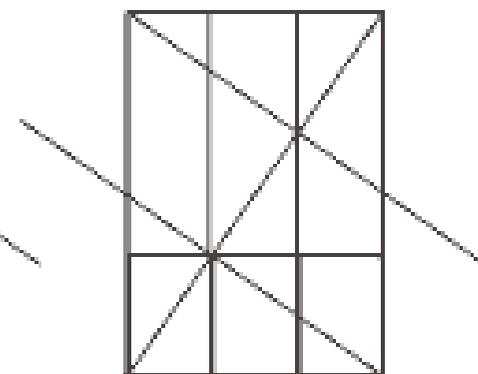
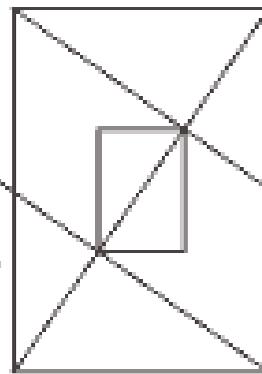
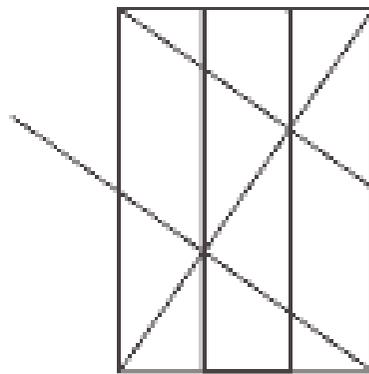
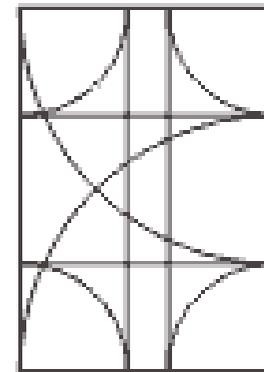
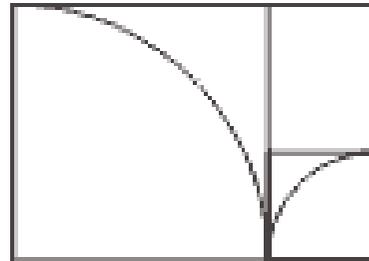
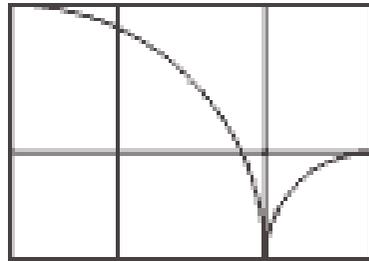
Divisiones internas de los rectángulos

Los rectángulos podemos dividirlos mediante sus diagonales en dos, en cuatro o en ocho rectángulos más pequeños todos ellos proporcionales al original.

También podemos usar la ley de la diagonal y su perpendicular que nos permite diferentes divisiones, o podemos obtener el cuadrado del que deriva el rectángulo obteniendo así interesantes estructuras internas.

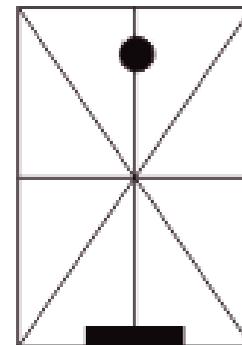
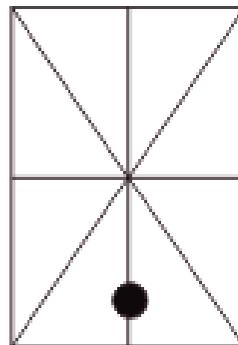
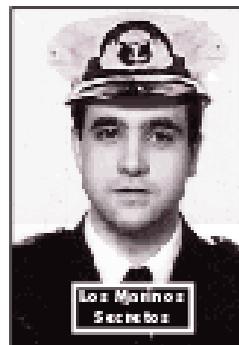
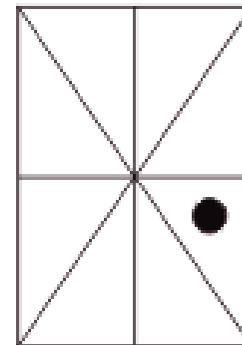
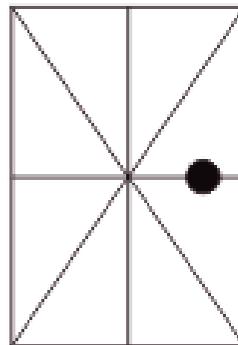
Divisiones internas de los rectángulos

Divisiones internas de los rectángulos

Como ejemplo de aplicación práctica de estas divisiones y de la situación de los elementos de una composición podemos ver los siguientes ejemplos:

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

