

Eje temático 2

El arte de la composición

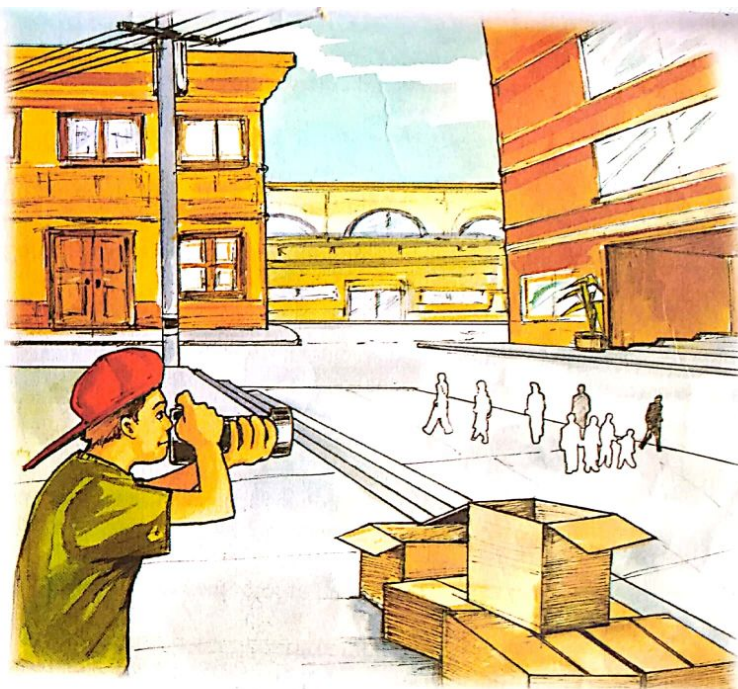
En la estructuración de una composición se vinculan, se combinan, se cruzan, se tejen y se disponen diversos elementos, según unos principios o leyes de la composición, y también según el criterio del/de la artista, el/la escritor/a, el/la diseñador/a o el/la publicista.

Si bien es cierto que el arte académico ha sido riguroso y exigente en los principios de la composición, hoy existen diversos estilos, movimientos, tendencias y escuelas artísticas que permiten la disposición arbitraria en los elementos que forman una obra de arte.

En la actualidad es subjetivo determinar referentes válidos, dogmáticos y únicos para indicar qué es una composición correcta o incorrecta. Hoy, las vanguardias, las experimentaciones y las múltiples intervenciones estéticas han generado un contexto amplio de percepción del arte de la composición.

Para tener libertad en la composición de una obra de arte, es clave estudiar y aplicar las diversas teorías, los principios y los elementos en una composición. Si observamos, un/a artista no hace obras de arte abstractas porque nunca pudo aprender a hacer dibujos académicos; las hace porque después de estudiar y experimentar, descubrió la lírica, la poesía y la profundidad de la vida y la cultura a través del arte abstracto.

Recordemos que en la composición de una obra de arte se pueden atender elementos como: simetría, asimetría, patrón, ritmo, contraste, movimiento, armonía, dirección, equilibrio, texturas, encuadre, línea, punto, color, luz, sombras, penumbras, claro-oscuro, manejo del espacio, superposición, interconexión y otros conceptos que le dan sentido al resultado de una obra de arte.

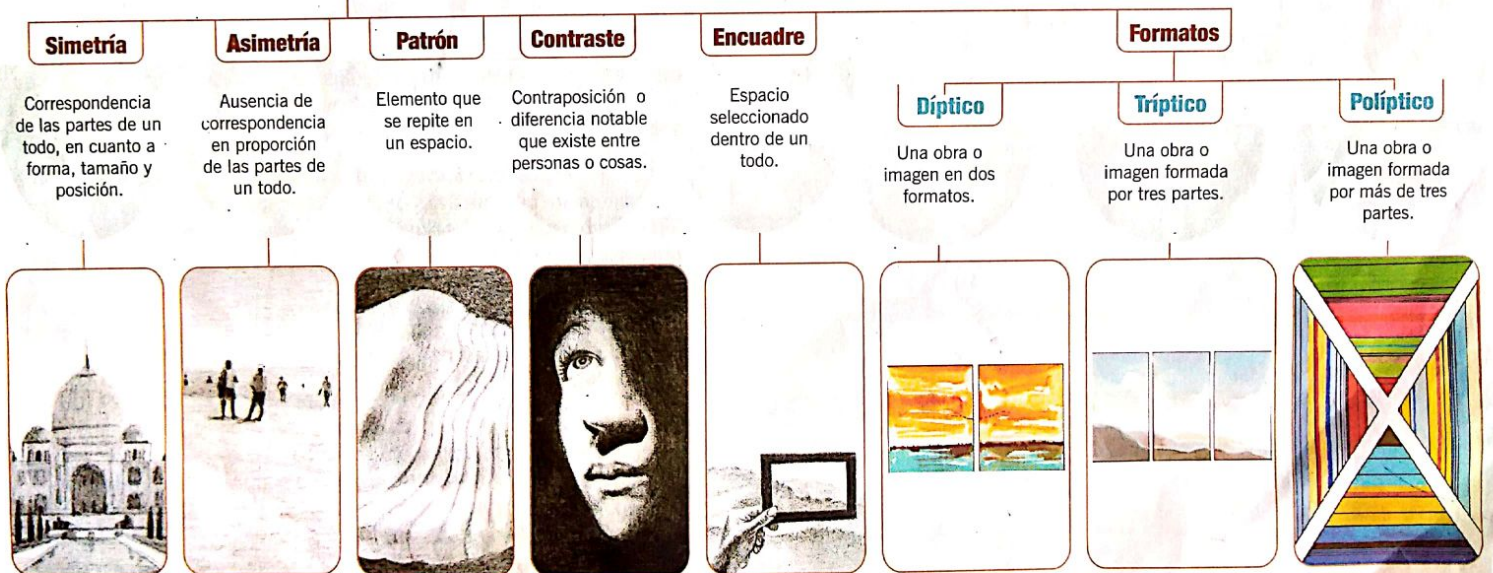

- **Objetivo:** aplicar diversas teorías del arte de la composición en las propuestas estéticas por desarrollar.
- **Énfasis de competencias:** perceptiva, técnica y estética.
- **Competencias profesionales:** gestión tecnológica, trabajo en equipo y emprendimiento.
- **Interdisciplinariedad:** diseño, publicidad, arquitectura y artes visuales.
- **Tipos de pensamiento:** analógico, creativo, conceptual, simbólico y técnico.

Eje temático 2

El arte de la composición

2

Objetivo: diseñar composiciones artísticas creativas con el formato políptico y las ilusiones ópticas.

Énfasis de competencias: perceptiva y técnica.

Interdisciplinariedad: artes visuales, publicidad y diseño.

Tipos de pensamiento: conceptual, espacial y creativo.

Para recordar

El espacio en la composición obedece a planteamientos ideológicos desarrollados en una época y contextos específicos.

Desde los egipcios, las nociones espaciales fueron determinadas por la ley de la frontalidad; así mismo, en la Edad Media, la superposición de figuras generó la sensación de profundidad. En el Renacimiento aparece la *perspectiva* como método de dibujo, que permite la construcción de espacios ilusorios a través de reglas de proyección de puntos de fuga, transformando los sistemas espaciales antes concebidos.

Anónimo, *Bueyes pisoteando el grano Tebas*, Valle de los Reyes, s. f.

Rafael de Sanzio, *La Escuela de Atenas*, 1512

En 1907, con el cubismo se desarrolló otra forma de enfocar el concepto de espacio, el cual surge paralelo a la teoría científica de Hernán Minkowski, quien da una interpretación geométrica de la teoría de la relatividad, concibiendo un espacio de cuatro dimensiones.

Algunos/as artistas, entre ellos los/las futuristas, trataron de representar esta noción de espacio, donde el movimiento y el tiempo estaban entre sus primeras preocupaciones.

Concepción del espacio en la composición

"El ojo recibe de la belleza pintada el mismo placer que de la belleza real". Leonardo da Vinci

En 1953, el artista Jesús Soto aportó una concepción más dinámica al espacio, con el cinetismo. Por su parte, el espacio onírico aparece con el surrealismo, donde la percepción de las imágenes se asocia con el análisis psicológico. Para finales del siglo XIX y principios del XX, el concepto de *espacio* estuvo asociado a las teorías del arte abstracto. Para los siglos XX y XXI, el espacio adquiere nuevas connotaciones, que se evidencian en las corrientes artísticas contemporáneas.

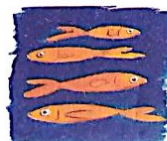
Espacio y composición: las formas, en relación con el espacio, pueden generar los siguientes tipos de composición:

- **Composición por contacto:** se produce cuando empleamos dos o más elementos en continuo contacto y aunque sean diferentes, transmiten la sensación de ser una sola.

- **Composición por superposición:** se refiere al efecto de perspectiva por ubicación de planos.

- **Composición por interconexión:** implica la unión de dos o más elementos, entrando el uno en el otro, a manera de ensamblaje.

- **Composición por semejanza:** se agrupan figuras semejantes que poseen un patrón repetitivo.

Para recordar

Existen diferentes formatos para realizar una composición artística. Entre ellos encontramos el díptico, compuesto por dos cuerpos o secciones, y el tríptico, constituido por tres partes.

Los polípticos hacen parte de una familia de formatos compuestos por varios cuerpos. Este formato surgió con una función netamente religiosa; sin embargo, poco a poco ha ido incursionando en múltiples disciplinas que tienen su base en la comunicación visual, como la publicidad y el diseño gráfico.

El políptico es un nombre genérico que se aplica al retablo de varias piezas y en concreto a las composiciones pictóricas compuestas por más de tres tableros que a veces pueden plegarse.

Los módulos o polípticos son utilizados con la intención de representar una breve secuencia de tiempos, equiparable a las escenas cuadro por cuadro del cine, cuyo interés es recrear imágenes en movimiento o composiciones dinámicas, aunque se trate de una imagen fija.

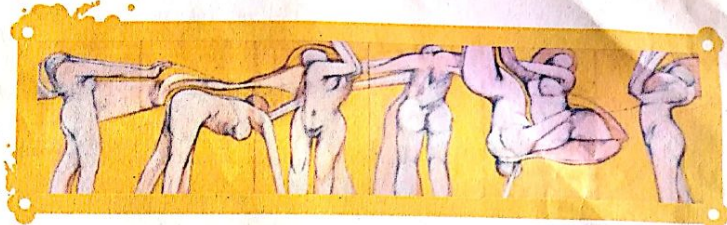
En cuanto al aspecto perceptivo, se transmite un estímulo visual, que activa ciertas emociones, invitando a quien observa a descifrar la diferencia, la integración o la significación personal de una obra fragmentada.

La característica principal de estos formatos es que cada uno de los módulos que lo componen (más de tres) representa la escena de un acontecimiento, por lo que cada uno puede mirarse como una obra independiente del todo, pero juntos narran una historia o comunican un mensaje concreto. Observa los siguientes polípticos del artista colombiano Luis Caballero.

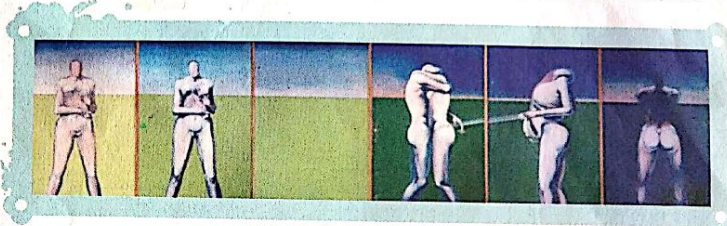
Los polípticos

"Una verdadera pintura del más pequeño hombre es capaz de interesar al hombre más grande". Thomas Carlyle

4

Luis Caballero, *Sin título*, 1969

Luis Caballero, *Sin título*, 1970

Algunos de los polípticos más reconocidos de la historia del arte ya no se encuentran con sus módulos completos, debido a que se han dispersado por diferentes museos del mundo, como es el caso del políptico de *La Misericordia*, del artista Piero della Francesca, realizado entre 1445 y 1462.

Composición por contacto
(arte divisionista o puntillismo)

Composición por interconexión
(arte abstracto)

Composición por superposición
(arte cubista)

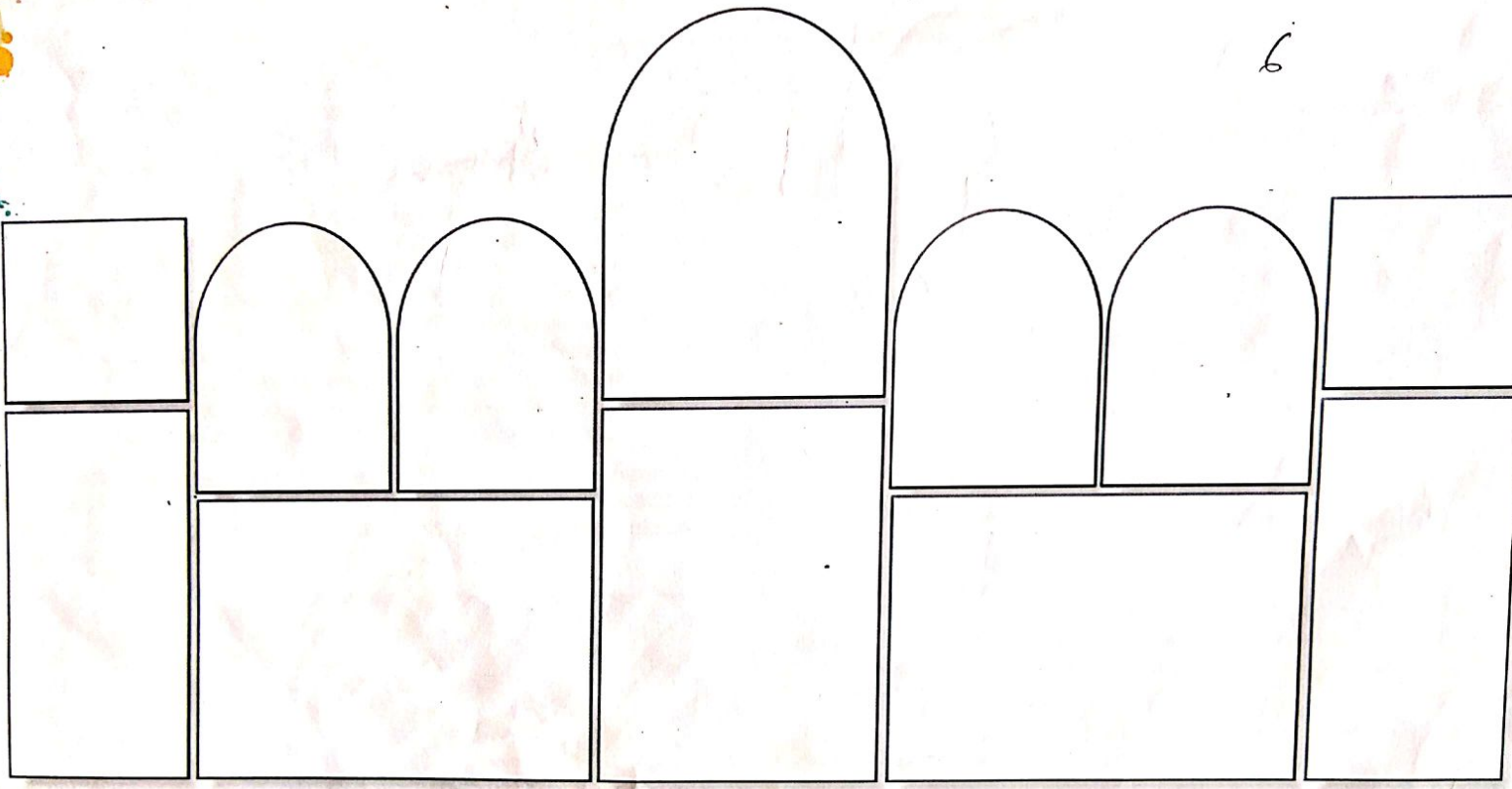
Composición por semejanza
(pop art)

Actividad: realiza cuatro composiciones artísticas según la teoría enunciada en cada cuadro.

Indicador de logro: realizo composiciones artísticas aplicando relaciones espaciales específicas.

6

Actividad: representa, en el siguiente políptico, una obra literaria que hayas leído y que te llame la atención. Ten en cuenta que cada uno de los módulos puede contar una escena independiente, pero que, unidos entre sí, hacen parte de una gran historia. Representala con caricaturas, collage, pintura y otras técnicas artísticas.

Indicador de logro: realizo una composición artística en formato políptico.

1. Lápiz y efectos nebulosos obtenidos con algodón. — 2. Lápiz de punta fina y medias tintas con esfumino. — 3. Resolución con lápiz de punta en cuña.