

INDICE

I UNIDAD.- COMPOSICION ESPACIAL.

I.1 Equilibrio

I.2 Tensión

I.3 Contraste

I.4 Aplicación de los valores de la forma

COMPOSICION ESPACIAL.-

La composición es congénita al hecho arquitectónico, sin ella un objeto para habitar es una mera construcción. La composición la encontramos en el interior y el exterior del edificio arquitectónico. En el interior tiene primacía en la organización de los espacios, buscando estimular la percepción y en el exterior es preponderante, embelleciendo la interrelación de los volúmenes convertidos en formas que atraen a la observación....

1.1 EQUILIBRIO.-

Definición: En estática, un sistema en equilibrio es aquel cuya suma de fuerzas da igual a cero. Al no verificarse esta condición, por ejemplo, al dejar de actuar alguna de las fuerzas componentes, cambien las condiciones estáticas del sistema.

La utilización más eficaz de los mecanismos de la percepción visual consiste en identificar claves visuales en un sentido u en otro, en equilibrio o en desequilibrio, fuertes o débiles.

Los gestalistas se ocupan de esta necesidad y llaman a esos dos estados visuales opuestos nivelación y aguzamiento. Aguzamiento se puede considerar equivalente a contraste y nivelación a armonía. Lo fundamental es tener la conciencia de que estos dos polos de la composición visual son instrumentos

fundamentales para construir una formulación visual con claridad.

Podemos conseguir en nuestra composición ese equilibrio de formas y líneas, es decir, los pesos de los elementos deben estar compensados. La manera de medir el peso de las formas y líneas del diseño es, analizando la importancia visual

de estos dentro de nuestra composición.

Existen dos tipos de equilibrio:

- El equilibrio simétrico.
- El equilibrio asimétrico.

Si dividimos la composición en dos extremos, el equilibrio simétrico se produce cuando encontramos igualdad de peso y tono en ambos lados de nuestra composición, y el equilibrio asimétrico se produce cuando no existe las mismas dimensiones (ya sea de tamaño, color...) en ambos lados, pero aún así existe equilibrio entre los elementos.

El equilibrio que crea la simetría es un factor importante de la forma en que evaluamos el atractivo visual de un objeto. Sin embargo, el atractivo de la simetría tiene límites; un toque de asimetría puede hacer que resulte aún más atractivo, añadiendo un toque de individualidad y singularidad. La simetría, en cierta manera, da sensación de orden y alivia la tensión; la asimetría hace lo contrario, crea agitación y tensión, pero puede conseguir que una imagen no sea monótona.

Podemos hacer otra división de equilibrio:

- El equilibrio formal.
- Y el equilibrio informal.

El **equilibrio formal** se basa en la bisimetría. Se busca un centro óptico dentro del diseño, que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de la composición. Una composición que siga este esquema compositivo reflejará estabilidad,

calma y estatismo, pero no supone una composición muy audaz.

El **equilibrio informal**, por el contrario, está altamente cargado de fuerza gráfica y dinamismo. Prescinde por completo de la simetría, y el equilibrio se consigue aquí en base a contraponer y contrastar los pesos visuales de los elementos, buscando diferentes densidades tanto formales como de color que consigan armonizar visualmente dentro de una asimetría intencionada.

Otros tipos de equilibrio son:

Equilibrio axial

Es aquel que se organiza según uno o más ejes presentes o implícitos, que pueden ser verticales, horizontales o inclinados. El retrato es un ejemplo de reflexión aproximada.

Equilibrio radial

Es aquel que se organiza alrededor de un punto (rotación).

Equilibrio oculto

Sin ejes ni puntos explícitos ni tácitos, pero sí con un centro de gravedad relativizando todos los elementos. Es el tipo más difícil y que permite infinitas alternativas, proporciona más libertad pero exige más control.

1.2 TENSION.-

La tensión dota de fuerza y dinamismo al diseño y atrae la atención del espectador. Reflejar tensión no es una tarea fácil, pero hay diferentes caminos para conseguirlo:

- Método sugestivo, consiste en dirigir la mirada a un punto

concreto, por medio de otros elementos.

- Método rítmico, consiste en aprovechar la tendencia que tiene el ser humano en completar secuencias de elementos.

- Método mecánico, consiste en dirigir la atención del receptor de una forma obligada.

El factor de ritmo se produce cuando encontramos una repetición secuencial de un conjunto de elementos. Con esta técnica se puede producir dinamismo y armonía en nuestra composición. Es capaz de transmitir movimiento dentro del área de diseño, gracias a la aproximación de elementos semejantes.

El concepto de tensión viene estrechamente relacionado con equilibrio. Tanto para el emisor como para el receptor de la información visual, la falta de equilibrio y regularidad es un factor desorientador. Las opciones visuales son polaridades, de regularidad y sencillez por un lado, y de complejidad y variación inesperada por otro. La elección entre estas opciones rige la respuesta relativa que va del reposo y la relajación a la tensión.

Y también podemos ver 2 conceptos del diseño gráfico que se denominan con el término tensión, o más específicamente tensión visual:

1. Es una "fuerza" que atrae la vista del espectador hacia cierto "lugar" de una imagen. Por ejemplo, si dibujas un cuadrado rojo sobre un fondo totalmente amarillo, la vista del espectador será atraída invariablemente hacia el cuadrado, debido a su forma, al contraste del color rojo contra el fondo amarillo y a la fuerza que el color rojo ejerce en nuestra percepción visual. En este caso el término tensión puede entenderse en cierto sentido como sinónimo de atracción.

2. Tensión visual también puede definirse como una sensación de incomodidad que provoca en el espectador alguna imagen. Dicha sensación la provocan sobre todo aquellas imágenes que carecen de equilibrio en su composición. Cuando ves algún diseño y sientes que algo en él se está cayendo o está fuera de lugar te genera un sentimiento raro e incómodo, te

genera "tensión". En este caso tensión puede entenderse en cierto sentido como sinónimo de malestar.

1.3 CONTRASTE.-

Una obra de arte es una composición de tensiones y resoluciones, de equilibrios y desequilibrios, de coherencia rítmica en una unidad precaria, pero continua. La vida es un proceso natural compuesto por estas tensiones, estos equilibrios y estos ritmos; eso es lo que sentimos, en la serenidad o en la emoción, como culto de nuestra propia vida" (Susanne Langer "Problems of Art").

El contraste puede conseguirse a través de múltiples articulaciones:

- **Contraste de tono:** La utilización de tonos muy contrastados, claridad-oscuridad, establecen el contraste tonal. El mayor peso tonal lo tendría aquél elemento con mayor oscuridad o intensidad tonal, a medida que elimináramos tono al elemento perdería fuerza y dimensión dentro de la composición, por lo cual deberíamos redimensionarlo para que siguiera manteniendo su peso en el conjunto del diseño.
- **Contraste de colores:** El tono tiene mayor fuerza que el propio color en el establecimiento del contraste. Dentro de las dimensiones del color (el matiz, el tono y el croma) el tono domina.

Después de la cualidad tonal, el contraste de color más interesante es la se establece en cuanto a cálidos-fríos. Como ya vimos en el tema color, las gamas frías verdes-azules tienen un carácter regresivo, mientras que las gamas cálidas rojos-amarillos, tienen un carácter expansivo. Mediante la utilización adecuada de la temperatura de color en diferentes elementos de la composición podremos dar mayor dimensión a un determinado elemento o bien dar la sensación de mayor

proximidad. El contraste complementario es el equilibrio relativo entre cálido y frío, en concreto Munsell establece, en base a su teoría del contraste simultáneo, que el color complementario es el que se sitúa en el lugar exactamente opuesto de la rueda de colores.

- Contraste de contornos: Los contornos irregulares ganan la partida en cuanto a atención a los regulares, reconocibles y previsibles. Una forma abstracta atrae mucho más la atención que una forma geométrica conocida. De la misma forma la creación de texturas o trazos diferentes se intensifica cuando las yuxtaponemos.
- Contraste de escala: El contraste también puede ser conseguido mediante la contraposición de elementos a diferentes escalas de las normales, o la utilización de proporciones irreales. De esta forma estamos negando la experiencia de percepción que puede tener el receptor en cuanto a las escalas de los elementos y por lo tanto creamos una percepción inusual y dramatizamos la percepción del elemento.

1.4 APLICACIÓN DE LOS VALORES DE LA FORMA.-

PUNTO:

El punto es tensión en si mismo. Es la unidad mínima de la forma. Es abstracto y a la vez es expresado materialmente con una figura circular pequeña (estereotipo) o con cualquier otra forma que simule su situación. Se usa para: a) agrupar elementos armónicamente en una composición (en la obra Jardín Floreciente de Monet, las flores son los puntos para este ejemplo). b) como patrón; para repetir unidades que son semejantes (en la Orquesta de la Opera de Degas los puntos

repetidos son las cabezas de los músicos). c) como foco, como centro de interés principal en la obra de arte (el punto de interés en la obra Jesús Echando del Templo a los Mercaderes, del Greco, es la cabeza de Jesús).

LA LINEA:

Es un arte invisible. Es la traza que el punto deja al moverse y por lo tanto es un producto suyo. Surge de la alteración del reposo total del punto. Con ella se salta de una situación estática a una dinámica. La línea se halla en el extremo opuesto al elemento primario, es decir al punto, y constituye un elemento derivado o secundario. Las fuerzas procedentes del exterior que hacen que el punto se transforme en línea son diversas y de su combinación la diversidad de las líneas formadas. Sin embargo todas esas fuerzas productoras de líneas se pueden reducir en definitiva a dos posibilidades: una línea única. dos fuerzas: con efecto único o continuado de ambas fuerzas alternantes. Con efecto simultaneo. Cuando una fuerza procedente del exterior desplaza al punto en cualquier dirección, se genera el primer tipo de línea en que la dirección permanece invariable y tiende a prologarse definitivamente. Esta es la recta, en cuya tensión se halla la forma mas simple de la infinita posibilidad de movimiento. La tensión es la fuerza presente en el interior del elemento, que aporta tan solo una parte del movimiento activo, mientras la otra parte esta constituida por la dirección, la cual a su vez, esta también determinada por el movimiento. En pintura, los elementos son las huellas materiales del movimiento, cuya presencia se manifiesta bajo el aspecto: tensión. Dirección .

TIPOS DE RECTAS.-

La recta mas simple es la horizontal. En la percepción humana corresponde a la línea o al plano sobre el cual el hombre se yergue o se desplaza. La línea opuesta totalmente a la anterior es la Vertical que forma con ella un ángulo de 90°. La diagonales la recta que esquemáticamente se separa en

ángulos iguales de las dos anteriores. Constituye el tercer tipo de recta. La estrella surge de las rectas que se organizan a partir de un punto de contacto común. Esta estrella puede irse volviendo cada vez mas densa, de modo que las intersecciones formen un punto central que de la impresión de que va creciendo. Forma un eje cuyo alrededor se deslizan las líneas, unas sobre las otras produciéndose una nueva forma; un plano con la figura clara de un círculo. Observemos de paso que esta es una de las propiedades de la línea, la de formar planos. Este poder se exterioriza de un modo semejante a la superficie plana que una pala va generado al ser desplazada sobre la tierra. En un plano dado las rectas libres pueden estar ordenadas con un cerro común en el. Así se las puede clasificar en dos tipos. rectas libres carentes de equilibrio: a) Centrales, b) Acentricas. Las rectas puramente esquemáticas desarrollan su tensión sobre el plano sin mostrar tendencia alguna a querer separarse de el. Dentro de un plano cortado o limitado, la conexión libre se posibilita solo en el caso de que la línea no toque los límites externos de aquel este aspecto será tratado mucho mas extensamente en el capítulo dedicado al plano básico. Un punto en reposo situado en el centro de un plano se podría definir como una unidad totalidad de punto y plano, símbolo integro de una obra pictórica. Una figura ya mas compleja seria la formada por verticales y horizontales al cruzarse en el centro de un plano cuadrado. Esta construcción es entonces la expresión lineal primaria o composición lineal. Consiste en un equilátero dividido en cuatro cuadros lo que nos da la forma mas primitiva de división de un plano esquemático. Citamos este ejemplo que pertenece a la teoría de la composición con la intención de poner en evidencia los efectos recíprocos de los elementos simples, en una combinación elemental, donde la expresión elemental se muestra como un concepto impreciso

elástico y relativo. Toda imagen ya sea del mundo exterior o del interior puede ser expresada en líneas en una especie de traducción. Cuando un artista realiza una obra, debe decidir cuánto dinamismo desea dar a su trabajo. La situación del eje de las figuras es la clave para conseguir esa sensación o para reflejar un escenario estático. Para concretar esto, tenemos:

EJE SENTIDO:

Según las figuras se alejen de lo vertical, van adquiriendo más dinamismo.

RITMO INTERNO

: Es el responsable de la sensación de dinámica de las formas, es decir, de la sensación de movimiento.

PLANOS Y FIGURAS PLANO:

sucesión de puntos.

a) rectos

b) curvos o alabeados

c) mixtos

FIGURAS :

a. regulares : cuadrados, rectángulos y triángulos

b. irregulares

DINÁMICA DE LA FORMA:

a. Rectángulo: poca o ninguna tensión.

UN CASO ESPECIAL: 'RECTÁNGULO ÁUREO' : Se trata de un rectángulo armonioso en sus dimensiones. Este es un rectángulo muy especial como veremos. Los griegos lo consideraban de particular belleza y lo utilizaron asiduamente en su arquitectura.

