

1.1 Composición, los siete principios de composición de Ruskin

(c) Paco Rosso, 2011 Original:26/10/11 Copia:27/11/17

Estas son las siete pautas que se enseñaban a los pintores en el siglo XIX para componer un cuadro, las declara John Ruskin en su curso de dibujo¹:

1. Principalidad.
2. Repetición.
3. Continuidad.
4. Curvatura.
5. Radiación.
6. Contraste.
7. Intercambio

Principalidad. La composición tiene un elemento que destaca de los demás. Hay cinco maneras de dar importancia a la figura central;

1. **Mediante composición**, colocando la figura que queremos destacar como objetivo en el camino visual del ojo.
2. **Mediante la iluminación**, usando las ideas de engranaje (la relación entre las áreas centro, cerco y periferia de iluminación y centro, cerco y periferia de atención).
3. **Mediante enfoque selectivo**, en el que usamos la profundidad de campo para atraer el ojo hacia la figura, que quedará nítida dentro de un campo borroso.
4. **Con el tiro de cámara**, es decir picando la cámara hacia arriba o abajo y trabajando las perspectivas de uno, dos y tres puntos de manera que la atención recaiga sobre la figura que queremos destacar.
5. **Mediante referentes gráficos** como pueden ser viñetas, flechas, marcos, etc.

Sobre esto trataremos en mayor profundidad en la fotografía de cosas y la publicidad.

El principio de principalidad no solo consiste en que uno destaque de los demás, sino que además esos otros deben someterse compositivamente a él.

Repetición. La repetición consiste en que varios objetos adopten configuraciones similares, bien en forma, en orden o en color. Al unir la repetición con la principalidad trabajamos elementos de mayor importancia con otros de menor que se relacionan entre sí visualmente por su parecido. La repetición no significa clonado, sino parecido. No hay nada más aburrido que formas clonadas exactamente iguales. Evítalas. Siempre debe haber alguna diferencia entre ellas.

Continuidad. Consiste en la elaboración de líneas mediante la unión visual de las figuras que forman la escena. Estas líneas implícitas son las que dirigen el ojo. En una buena composición no debería haber muchos caminos de este tipo, idealmente solo uno, a no ser que estemos tratando precisamente de hacer una imagen confusa con algún propósito. Estas líneas no deben sacar la mirada del cuadro, sino dirigirla hacia el objeto que tratamos de anunciar, hacia la modelo con el vestido que fotografiamos.

Curvatura. La ley de curvatura dice que una composición en la que el ojo avance mediante un movimiento en arco funcionará mejor que una en la que el ojo se mueva solo con líneas rectas. Las curvas de una figura continúan en las curvas de otra, siguiendo el principio anterior de continuidad. Cuando una de las figuras está destacada, además, mantenemos el principio de principalidad.

¹ Edición española: Ruskin, John «Técnicas de dibujo» Ed. Laertes, 2012.
Edición original: «Elements of drawing» 1857,

Radiación. La ley de radiación dice que una manera de atraer la mirada consiste en crear movimientos de formas que irradian de un punto o una línea. Al estilo de un abanico, las formas se esparcen por el espacio gráfico de la imagen. Si mantenemos los principios de principalidad, repetición, continuidad y curvatura la radiación debería tener un elemento destacado central del que parten otros parecidos, nunca exactamente iguales ni siquiera entre sí, que emergen siguiendo curvas y que dibujan trazos para el ojo que enlazan con otras figuras de la composición

Contraste. El principio de contraste consiste en contraponer formas que presenten diferencias notables entre sí que el lector sea capaz de identificar. El contraste puede ser tanto formal como semántico. El contraste formal significa que hay diferencias en las figuras tratadas como manchas de luz y color y no por lo que veamos en ellas. Es decir, contrastamos formas similares grandes con pequeñas, duras con blandas, claras con oscuras, jugamos con los colores. El contraste semántico no atiende a las formas sino a lo que reconocemos en ellas. Es el contraste de lo nuevo sobre lo viejo, lo caro sobre lo barato, lo rico junto a lo pobre, lo alegre sobre lo triste, etc.

Intercambio. El principio de intercambio establece un parecido entre figuras que contrastan. El vestido de alta costura sobre el desorden de la casa en ruinas en el que se repiten diseños, o la configuración de colores. La repetición de colores entre lo pequeño y lo grande, etc.

Ejercicios de composición

(c) Paco Rosso, 2013

Original: 27/11/17 Versión: 27/11/17

Reencuadres

Objetivos: *1 Aprender a componer a partir de una imagen previa mediante reencuadres.*

Qué:

Haz una única fotografía con un objetivo muy angular en una escena en la que haya mucha variedad. Haz siete reencuadres de manera que en cada uno aparezca uno de los modos de composición.

Cómo:

Necesitas:

Una cámara digital con un angular. Un paisaje abierto. Un programa de edición de imágenes como photoshop, lightroom o capture one.

Toma:

Realiza una serie de fotos con un angular en el espacio amplio.

Procesado:

Reencuadra en una misma toma cuatro imágenes diferentes.

Qué presentas:

Los cuatro reencuadres a 1500 píxeles de ancho.

Identifica en un documento de texto los elementos de la composición y las reglas de Ruskin empleadas.

Qué valoramos:

La composición de cada una de las imágenes.

Correcta identificación de las reglas y los elementos de composición.

Buscar composiciones en obra plana

Objetivos: *1 Investigar el uso de la composición en autores plásticos planos.*

Qué:

Obra plana: Busca varias obras (pinturas, grabados, fotografías) y consigue ejemplos de los siete modos de composición.

Cómo:

Necesitas:

Un museo, revistas, libros de pintura.

Localiza en cada imagen dada las reglas de composición y los elementos compositivos empleados.

Qué presentas:

Un documento de texto con tus comentarios sobre las reglas de composición empleadas y los elementos compositivos.

Fotos tuyas que justifiquen tus comentarios.

Qué valoramos:

Uso del lenguaje adecuado.

Presentación.

Argumentaciones empleadas en el análisis.

Buscar composiciones en obra volumétrica

Objetivos: 1 Investigar el uso de la composición en autores plásticos volumétricos.

Qué:

Obra volumétrica: Busca siete obras escultóricas en las que aparezcan cada uno de los modos de composición.

Cómo:

Necesitas:

Un museo, una plaza con esculturas o edificios.

Localiza en cada obra dada las reglas de composición y los elementos compositivos empleados.

Qué presentas:

Un documento de texto con tus comentarios sobre las reglas de composición empleadas y los elementos compositivos.

Qué valoramos:

Uso del lenguaje adecuado.

Presentación.

Argumentaciones empleadas en el análisis.