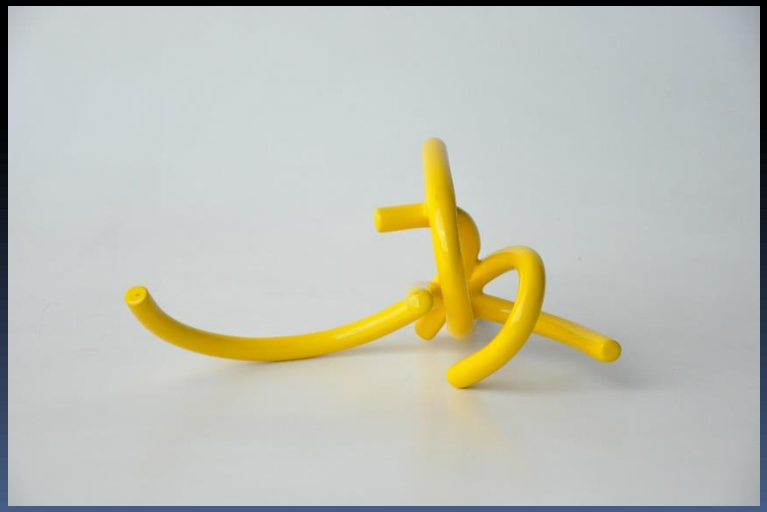
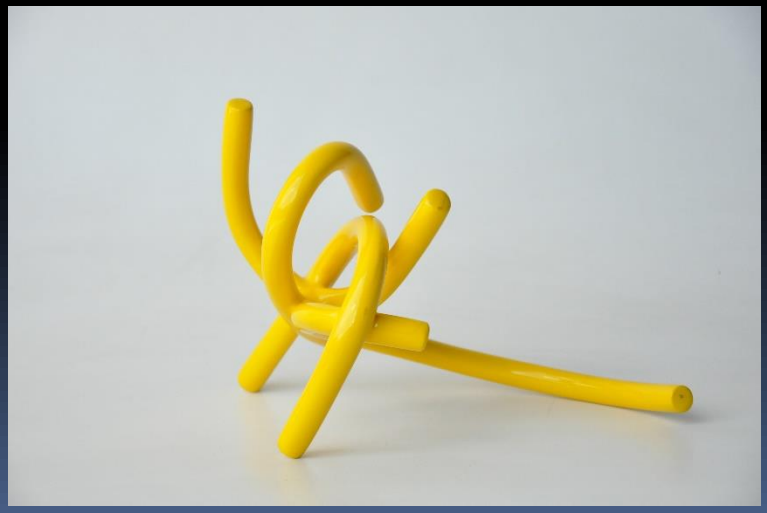
Composición por Pepo Toledo





Composición

Por Pepo Toledo 2020

www.pepotoledo.com //toledopepo.academia.edu

Composición

- Es la estructura de una obra de arte o cualquier diseño gráfico.

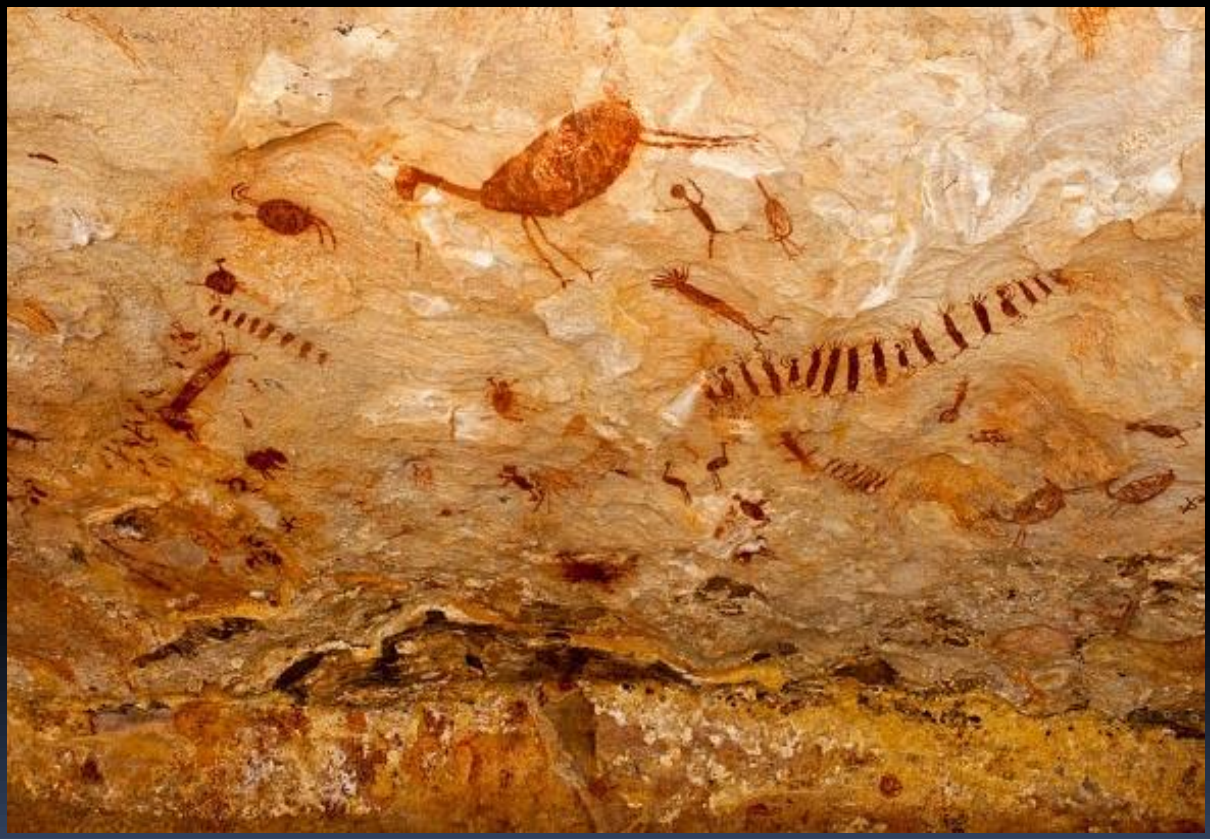
- Es la selección y la forma en que se organizan entre sí los diferentes elementos de acuerdo a principios de armonía, equilibrio, variedad, contraste, proporción y ritmo.

Pintura rupestre

Se pinta en una caverna, sin marco, sin formato definido.

Los elementos de la pintura están agrupados en un conjunto en donde se adivina una intención compositiva.

Serra da Capivara, Piauí, Brasil, 20,000 años de antiguedad



Inicio de la composición

El origen de la composición en el arte lo encontramos en la arquitectura.

Las paredes delimitan la obra de arte como un marco dentro del cual el artista organiza su obra.

Fragmento de pared de la tumba de Amenemhet en Egipto (1976 -1794 a.C.

Grecia clásica

Afrodita de Cnidos

La Grecia Clásica se caracteriza por la búsqueda del realismo .

Concepto de belleza: armonía de las proporciones, equilibrio, perfección en la forma.

Avances en profundidad y espacio, en la tercera dimensión y en el escorzo (perspectiva del cuerpo humano).

Grecia

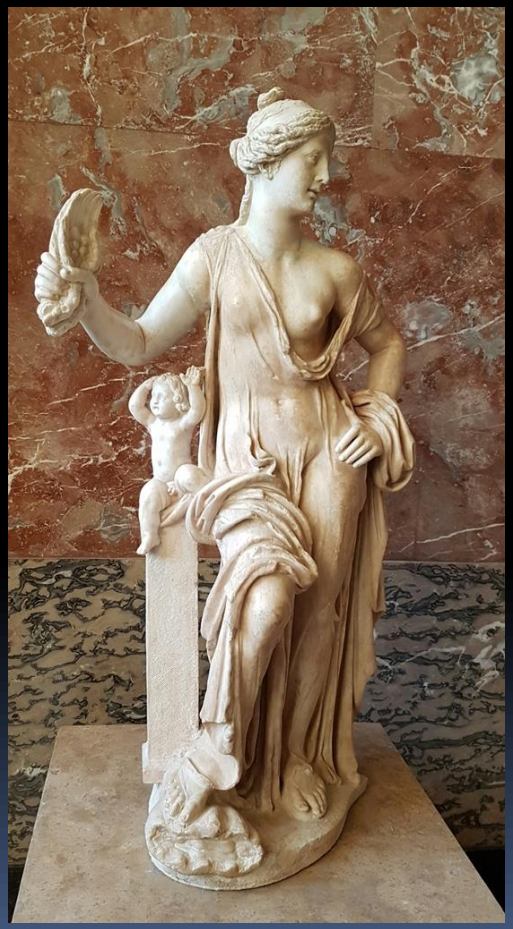
Doríforo de Policleto

Época clásica (siglo V a.C.)

- Policleto concibió el primer canon de belleza masculina con perfectas proporciones: la altura equivale a 8.5 cabezas.
- Creador del *contraposto*: ritmo cruzado entre hombros y caderas.

Grecia

Escultura de Praxíteles.

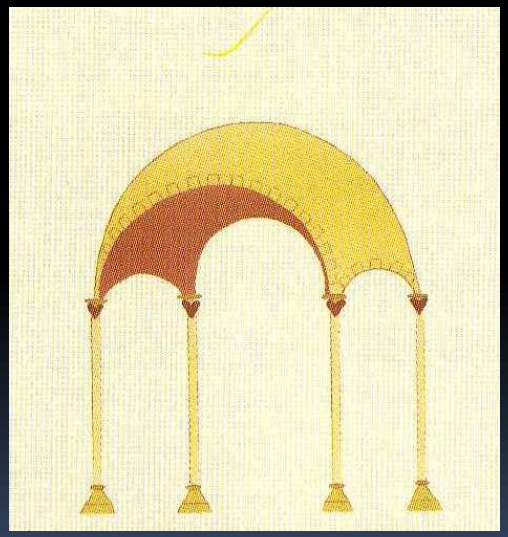


- Praxíteles es el creador de "curva praxitélica", que consiste en acentuar las curvas al apoyar el cuerpo en una pierna. Por esto se le conoce como el escultor de la belleza sensual.
- La composición evoluciona de escultórica a pictórica (escenario).

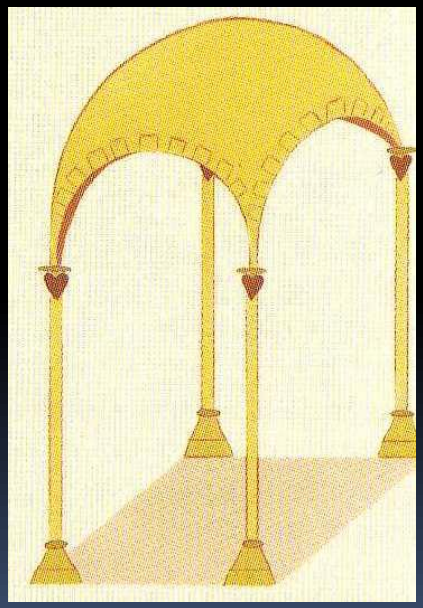
La perspectiva intuitiva precede a la perspectiva geométrica

Ref: Perspectiva y composición Parramón

Solución medieval



Perspectiva geométrica



Composición hierática

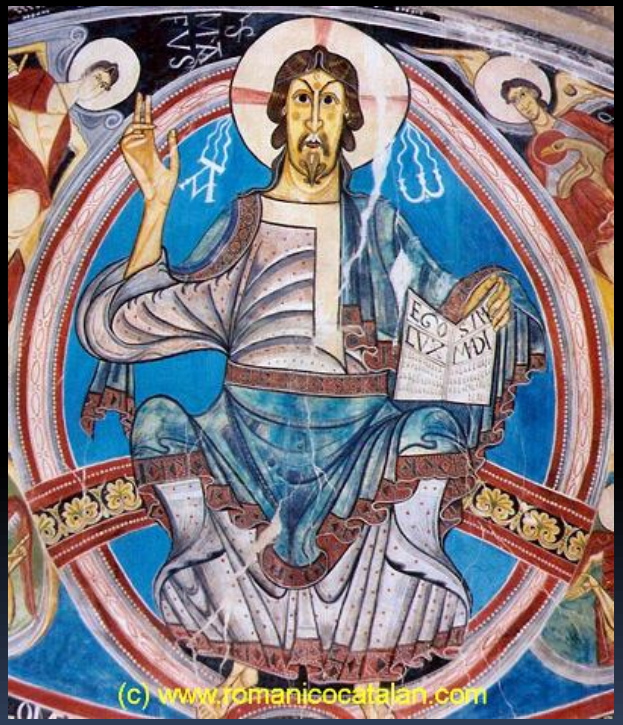
Efecto inexpresivo, solemne, reverencial, mirada periférica.

Halo con círculos concéntricos.

Propia del arte bizantino.

Composición hierática

Pantocrator de San Clemente de Tahull.



- En el arte bizantino y románico, el pantocrátor es la imagen con que se representa al Todopoderoso, Padre e Hijo, Creador y Redentor.
- La iconografía normaba por parte de la Iglesia la posición y el color de las figuras.

El Greco. El Caballero de la mano en el pecho (1584).

Pablo Picasso. Las damas de Avignon (1906).

Marco A. Quiroa. Barbie Tropical (2002).

La composición clásica

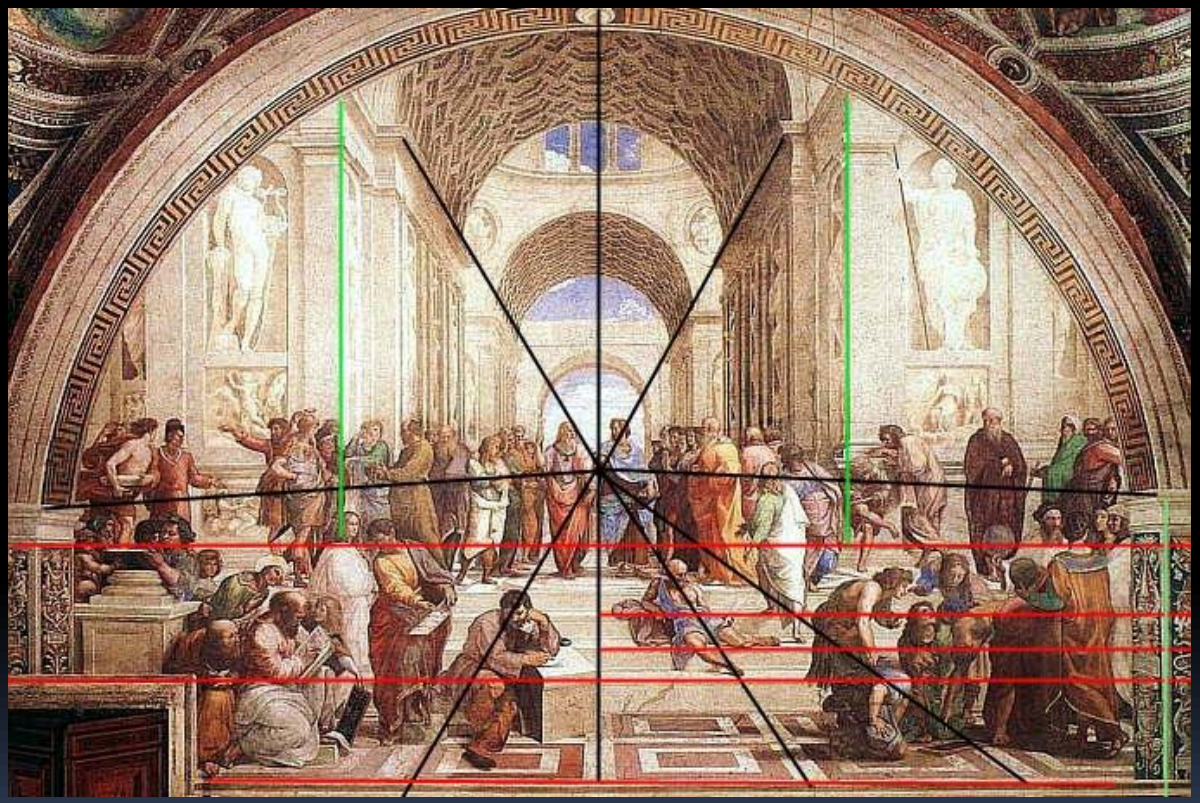
- La composición en el arte tiene su momento cumbre en el Renacimiento Italiano.
- Las escenas mitológicas, el retrato y los frescos de gran formato exigen nuevas estructuras.
- Los artistas responden con soluciones creativas sin precedentes.

Perspectiva geométrica
Poderosa solución compositiva clásica

Las líneas dan profundidad y reducen las figuras lejanas.

La composición se subordina al punto de fuga adentro de la composición.

Rafael, "La escuela de Atenas" (1510-1512)



Perspectiva inversa

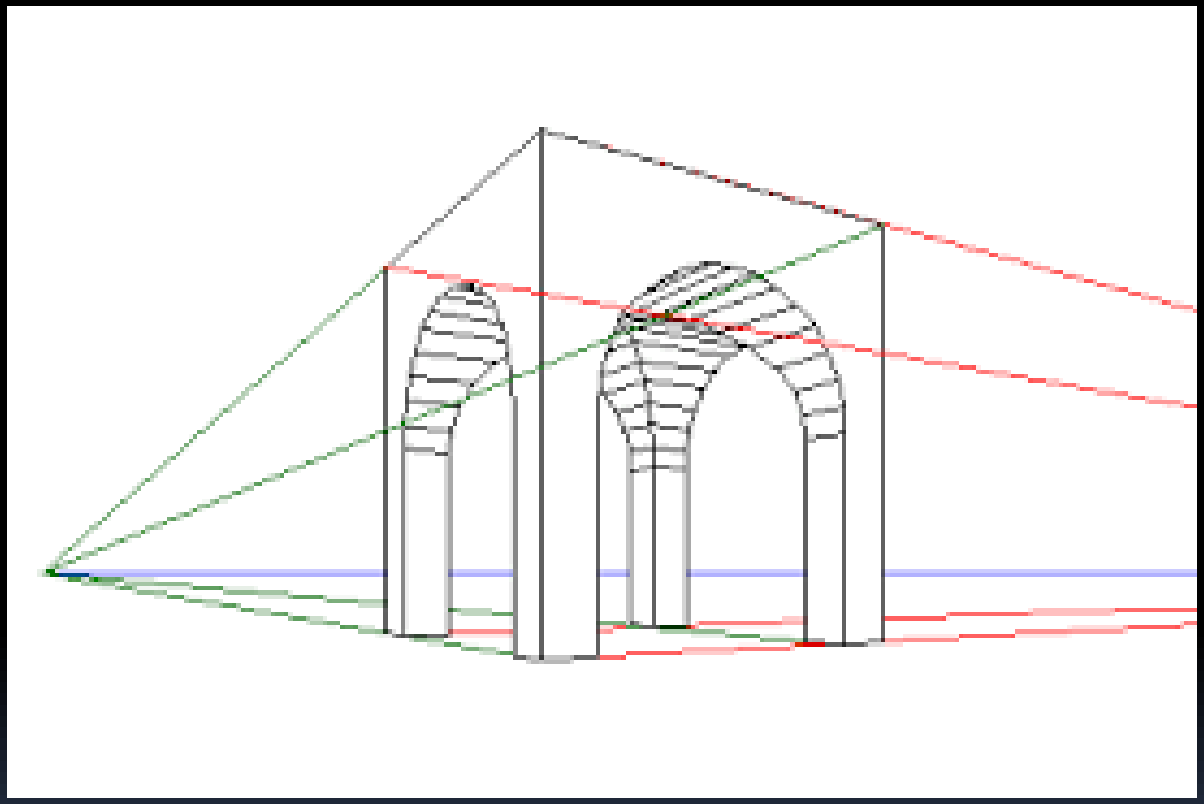
El punto

de fuga

está afuera

de la

composición.



La manera clásica

- Los tres grandes maestros del renacimiento italiano, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael crearon las bases del clasicismo pictórico que se impuso como modelo de perfección en las escuelas de Europa.

- Declaración de principios de Miguel Ángel : "El artista debe subordinarse a la razón, al arte, a la simetría y a la proporcionalidad, al pensamiento, a la selección y a la seguridad en lo que va a hacer".

La manera clásica

- Composiciones sólidas y sencillas, simétricas y equilibradas.

- La más característica es la composición triangular, sólida, de gran firmeza y muy clara.

Rafael Sanzio Composición triangular

Manierismo Finales del renacimiento y principios del Barroco

- Busca solución a problemas como representar desnudos en posturas complicadas.
- Las figuras se caracterizan por tener extremidades alargadas y cabezas pequeñas en posturas que parecen difíciles o artificiales, *alla maniera de Miguel Ángel* (frase acuñada por Vasari).
- A Miguel Ángel se le llamó el anti clasicista del renacimiento.

Manierismo
Miguel Ángel

La Piedad Rondanini.

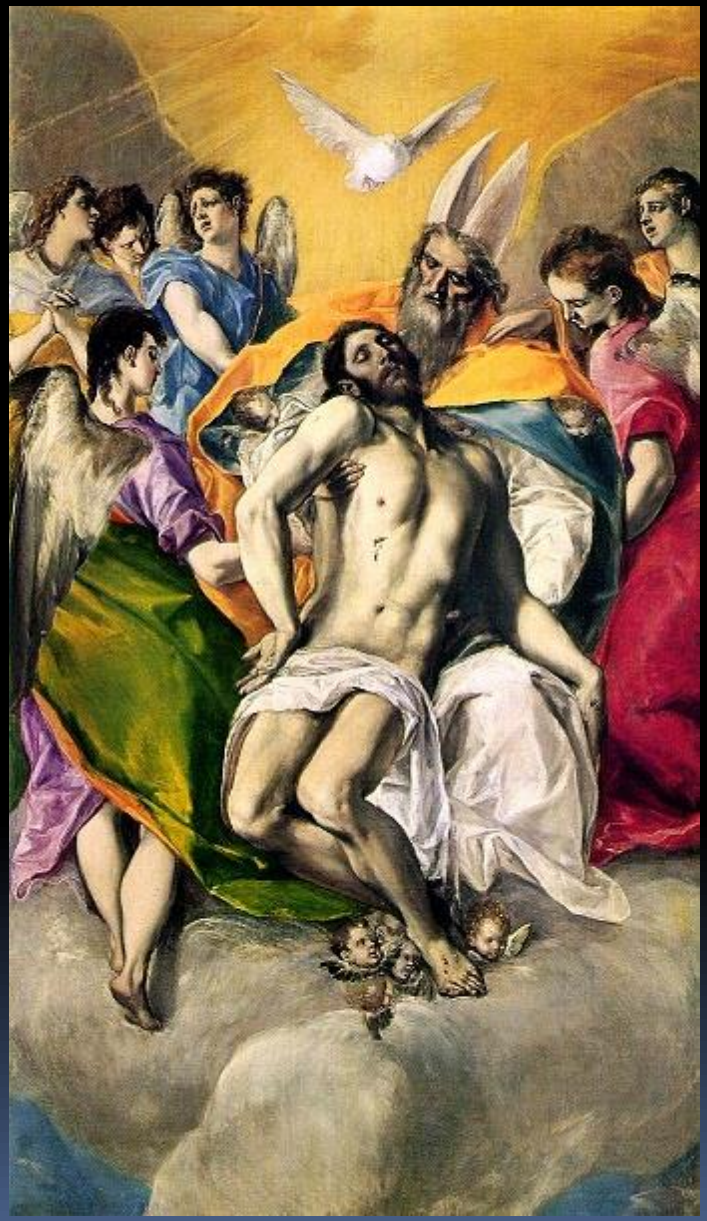
Figuras alargadas, sensación de inestabilidad.

Manierismo

Perspectiva de importancia

El Juicio Final (fragmento, Cristo Juez). Capilla Sixtina. Miguel Ángel 1541

Manierismo
El Greco



La Santísima Trinidad (1577).

Manierismo

Parmigianino

Madonna del Cuello largo (1534-1535).

Manierismo
Amadeo Modigliani

Retrato
de
Jeanne
Hébuterne.

Perspectiva aérea (atmósfera)

- Da Vinci se dio cuenta de que la lejanía difumina los contornos; los objetos se funden con las formas que los rodean.

- Fue el primero en pintar difuminando los contornos para representar los objetos lejanos, creando una sensación de atmósfera.

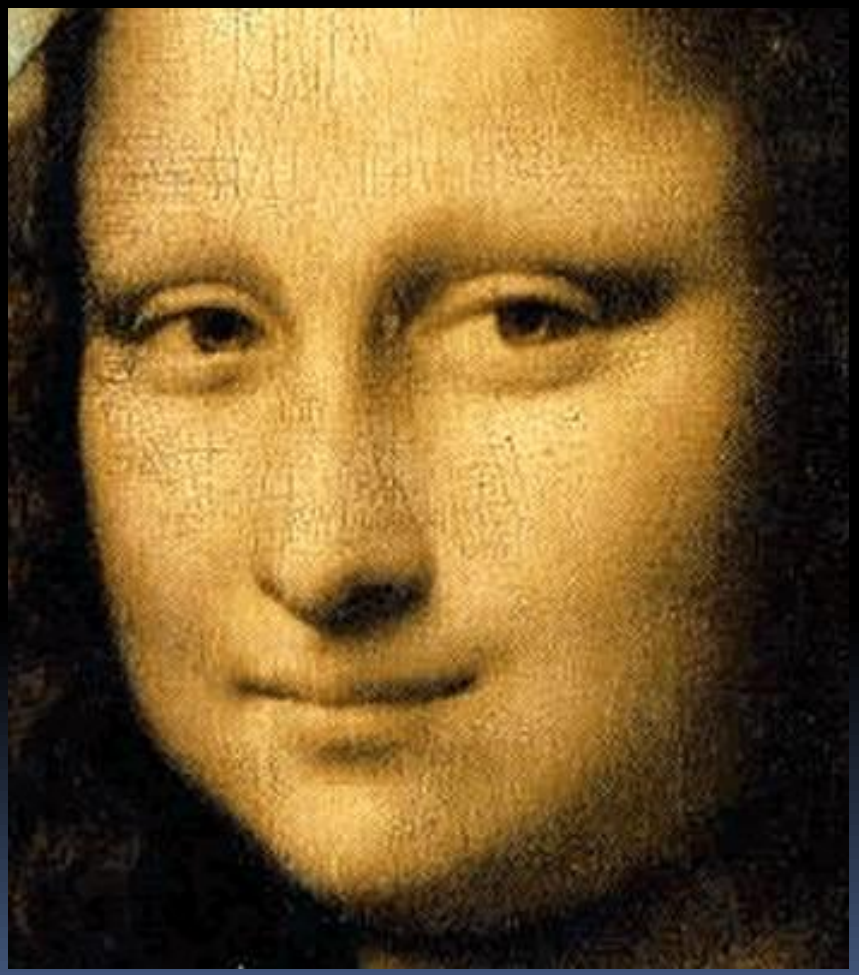
Perspectiva aérea (atmósfera del aire) Leonardo Da Vinci

- Comenzó a hablar del espacio que circula entre las figuras.

- Paisaje del Arno .
- 1473

Sfumato de Leonardo da Vinci

Contornos imprecisos, sensación de profundidad y de antigüedad.



La Gioconda

(1503 – 1506)

Joseph Turner Tormenta de nieve (1811)

Invenciones compositivas barrocas (fines siglo XVI – fines siglo XVIII)

- Los artistas barrocos aportaron gran cantidad de novedades compositivas que hoy en día se siguen usando.

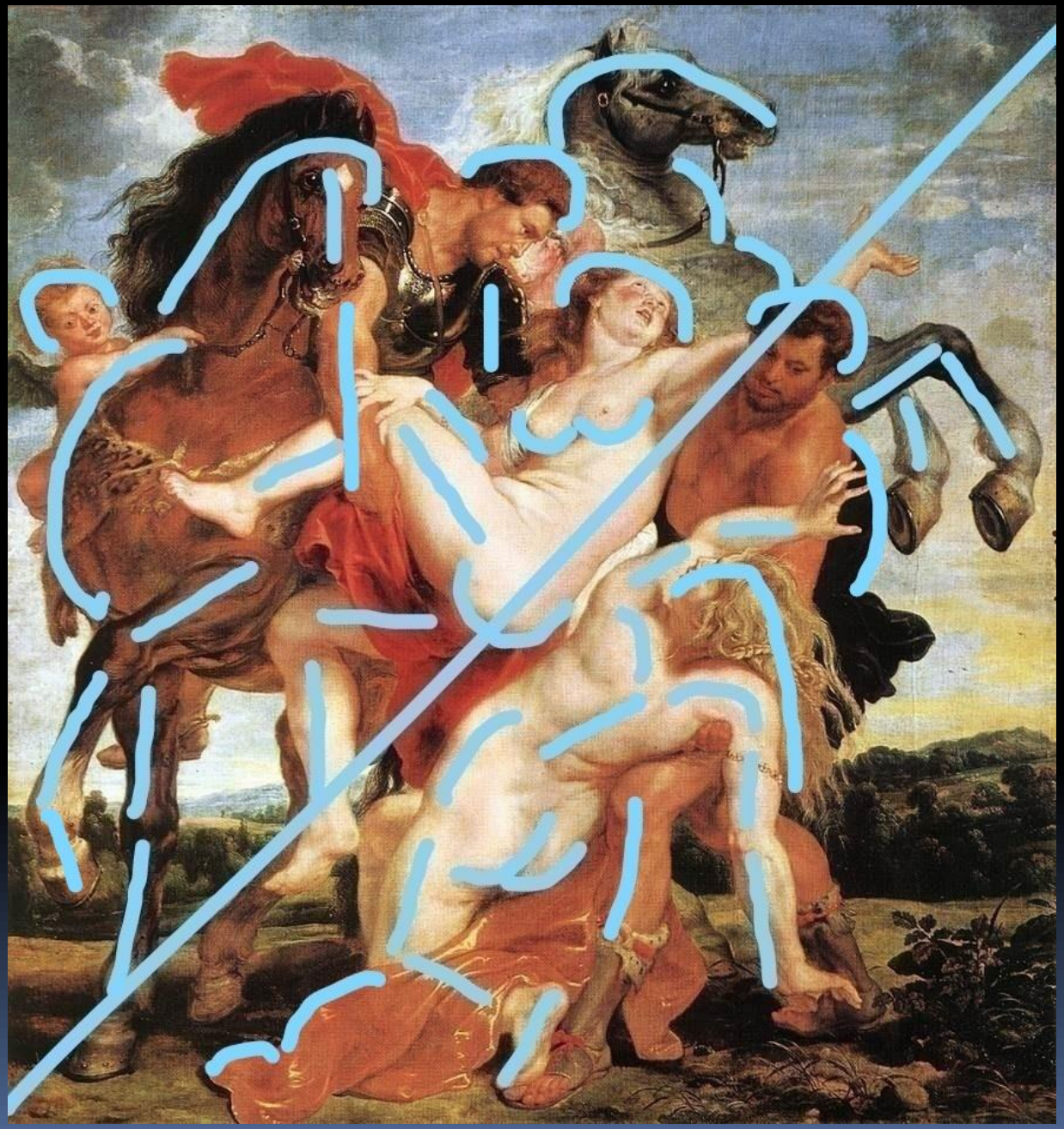
- Su característica principal es el gusto por el realismo, lo dramático y lo espectacular.

Claroscuro Tenebrismo Caravaggio

- Introdujo el claroscuro, iluminando violentamente las figuras y dejando el fondo oscuro. Drama, teatro.
- La muerte de la virgen

Composición dinámica

- Rubens (El rapto de las hijas de Leucipo) compuso escenas monumentales de gran dinamismo: curvas y contra curvas, espirales, diagonales, etc., creando ritmos y fuerzas contrapuestas y efectos de inestabilidad y fugacidad.



El escorzo

Es la perspectiva del cuerpo humano, otro de las grandes aportes del barroco.

Salvador Dalí,

Cristo de San Juan

de la Cruz

(1950).

Manolo Gallardo

Homenaje a Salvador Dalí.

Barroco Cuadratura

Perspectiva del cielo. Requiere conocimientos matemáticos.

Bóveda de la iglesia de San Ignacio.

Difumina las figuras y prolonga las columnas.

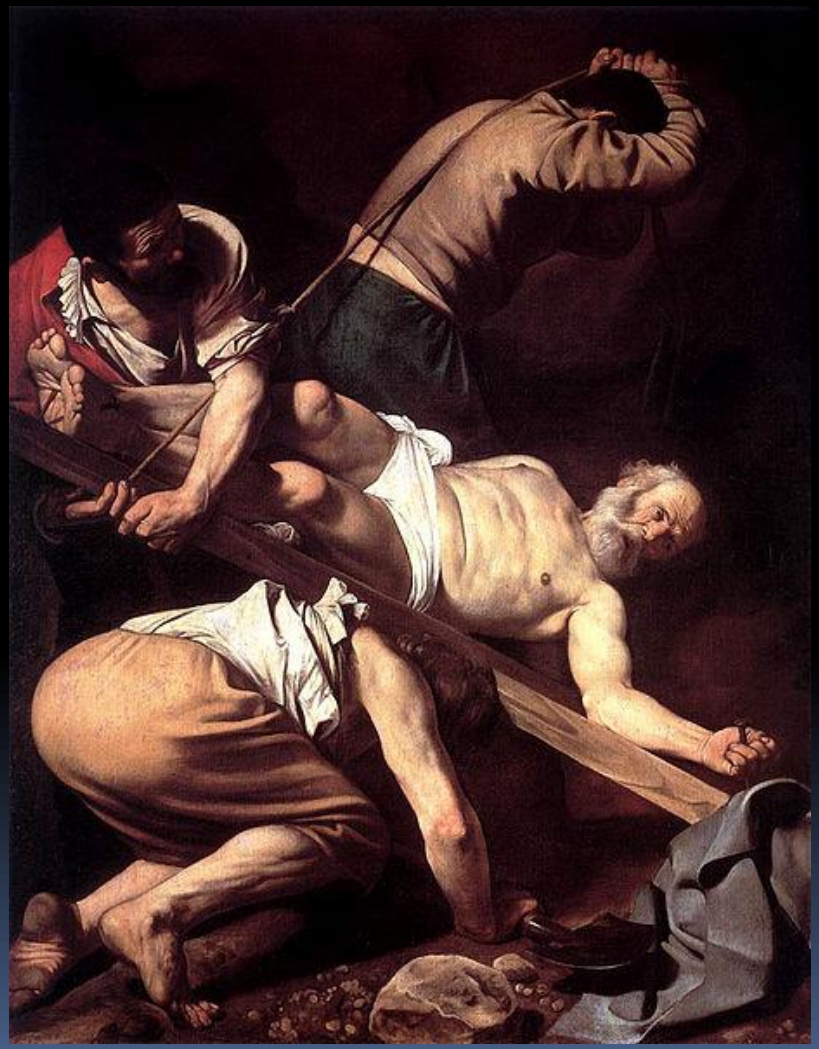
Simula una gran cúpula.

Andrea Pozzo.

La diagonal, base de la composición barroca

Un conjunto de diagonales forman la estructura de la obra.

Sensación de movimiento y profundidad que pueden relegar a segundo plano la perspectiva



Caravaggio

La Crucifixión de San Pedro.

Gaspar Friedrich El mar de hielo (1824)

Rembrandt
Interpretación del uso de la luz

Parte del tenebrismo de Caravaggio.

Sustituye la iluminación violenta por figuras incandescentes.

La luz sale de ellas.

Sustituye el fondo oscuro por penumbra.

Efecto de misterio.

Betsabé (1654).

Lorenzo Bernini

El éxtasis
de
Santa Teresa.
(1647-1651).
Iglesia
de
Santa María
de la
Victoria.

Riqueza ornamental

Barroco popular. Soluciones en estuco. La Merced (1767). Antigua Guatemala.

Barroco

Efraín Recinos La Merced

Barroco

Efraín Recinos La merced (detalle)

Barroco
Velásquez
Las Meninas
(1656)

Perspectiva aérea, "aire ambiente", genial percepción del espacio.

La atmósfera arriba de los personajes atenúa líneas, formas y color acentuando la distancia.

Sensación de poder entrar al cuadro.

Punto de fuga en hombre que abre la puerta.

Artificio del espejo.

Barroco

Velásquez
Las Meninas

Perspectiva aérea.

Barroco

Velásquez

Las Meninas

Perspectiva aérea.

Artificio del espejo

Matrimonio Arnolfini Jan Van Eyck

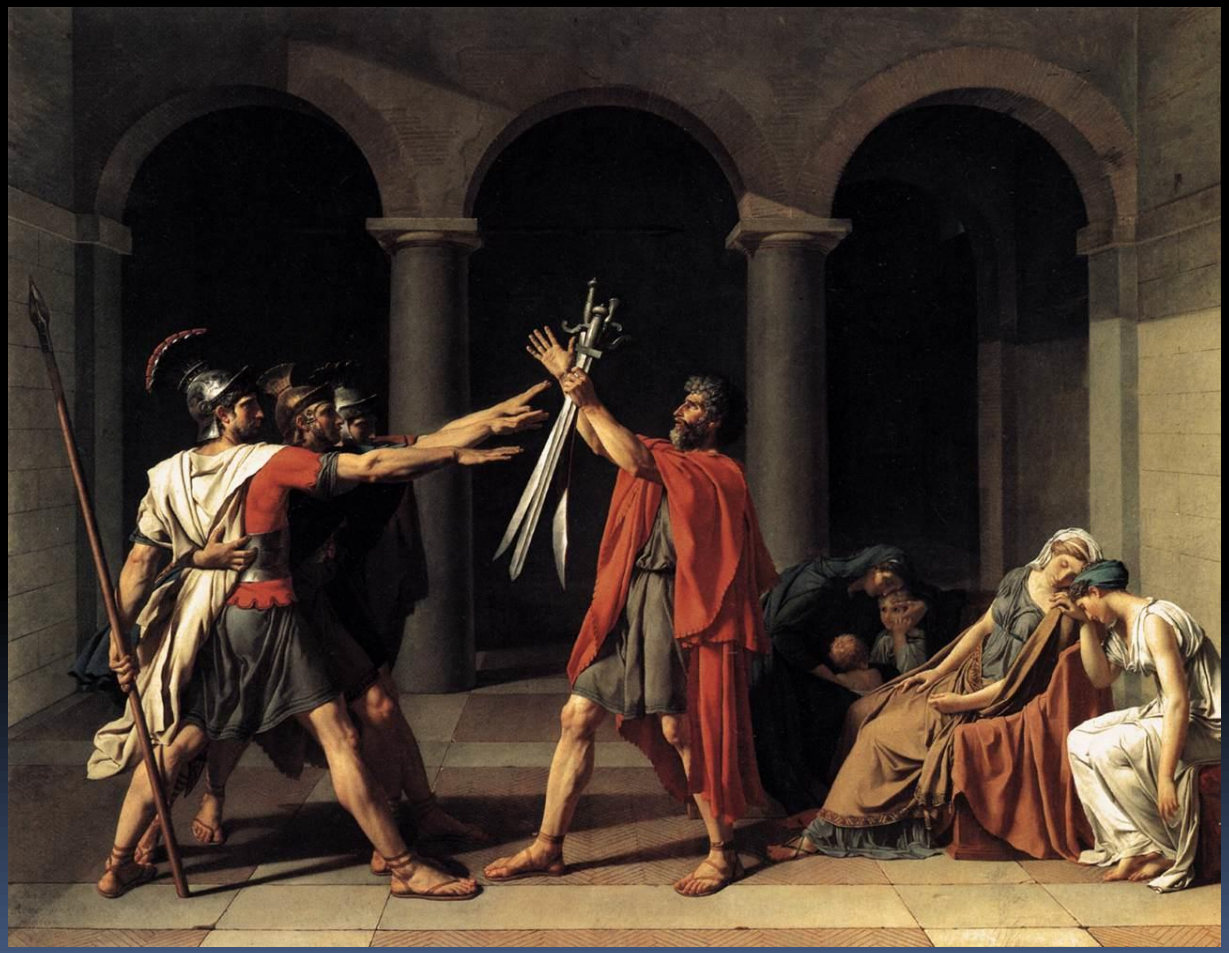
Jacques-Louis David Neoclásico
El juramento de los Horacios (1784-1785)

Tres ámbitos espaciales balanceados,

tres arcos, tres grupos de personas.

Espacios vacíos, teatro.

El punto de fuga del piso es el mismo de las manos y las espadas.



Dípticos, trípticos, polípticos

El conjunto tiene coherencia pero cada parte vale como una pintura independiente.

Tríptico de Mateo di Pacino, Visión de San Bernardo de la Virgen con santos.

Francis Bacon Tríptico (1976)

Dos ámbitos espaciales

El Greco.
Entierro
del
Conde de Orgaz
(1586-1588).

Dos ámbitos espaciales
Efraín Recinos

- De la serie
- "Los que aman
- y los
- que odian"
- (2002).

La composición moderna
Del impresionismo hasta hoy

- Los aportes del barroco decaen al convertirse en la norma.
- Las academia se apoderan de la pintura europea.
- Con la pintura romántica de principios del siglo XIX inicia un proceso de independencia marcado por radicales soluciones compositivas.

La composición cromática impresionista

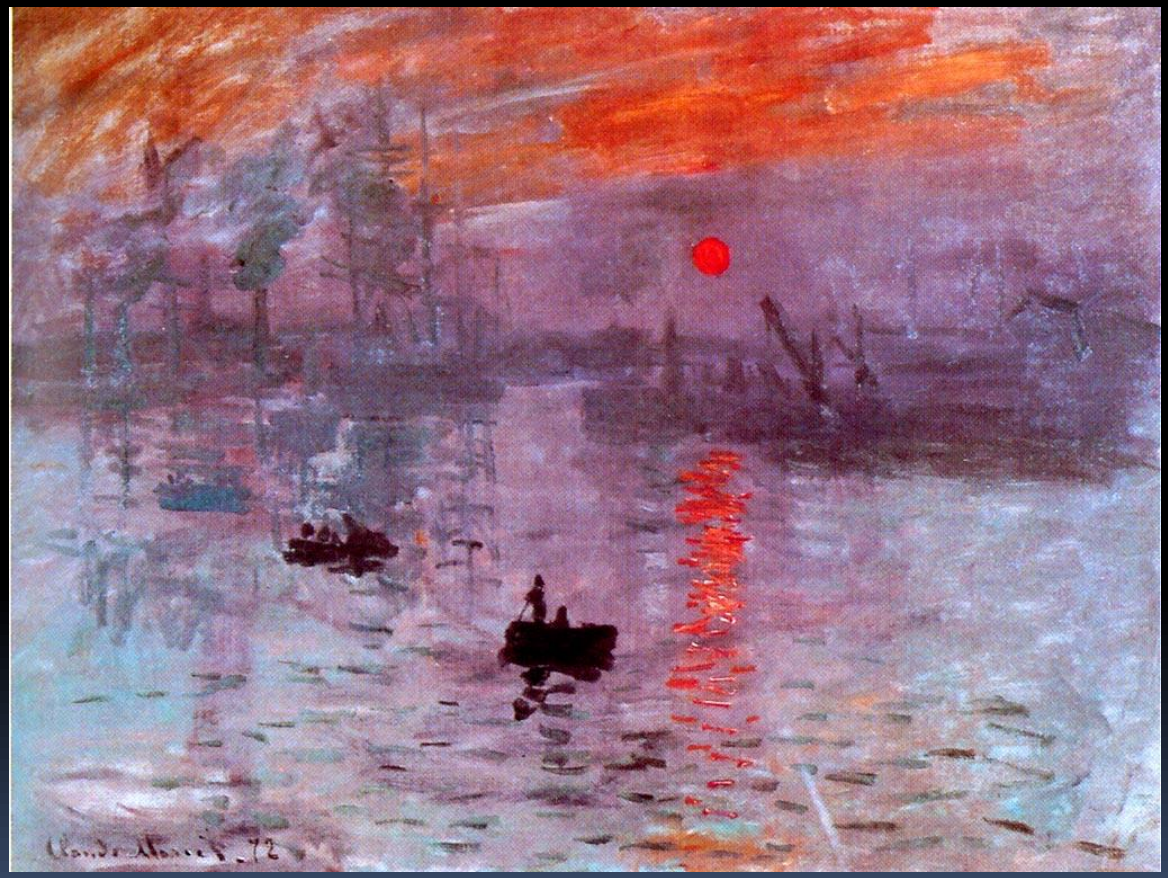
La luz determina el color y el color determina la forma.

El pintor debe salir a pintar la naturaleza tal y como se presenta a plena luz.

Las composiciones carecen de estructura.

La composición está en la realidad, en el paisaje, en la figura o en la naturaleza muerta, visto a la luz del día, soleado o nublado.

Monet, Sunrise



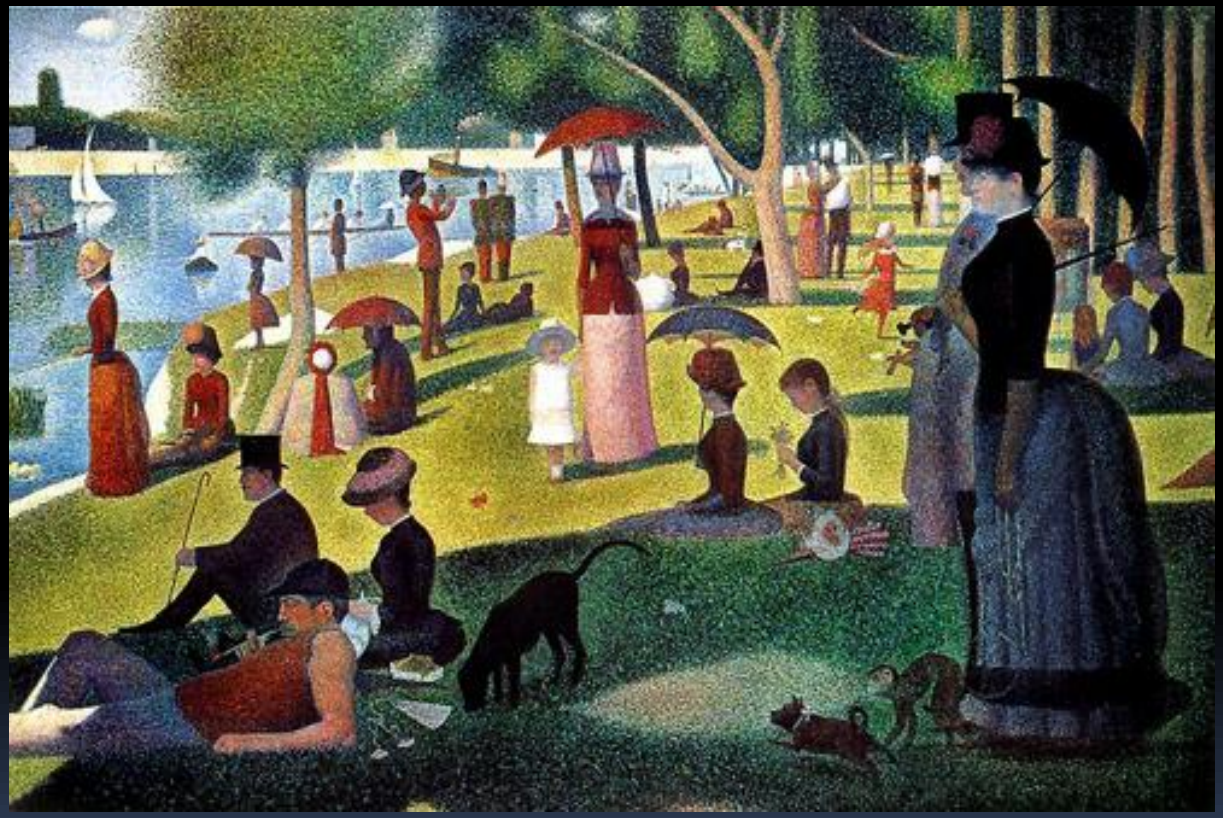
Puntillismo

Georges Seurat La Grande Jatte (1886)

El pincel no barre la tela, sino que se posa en ella con golpes que dejan puntos de color uniforme.

Al alejarse estos puntos inconexos se funden en la retina del espectador.

Provoca una Intensa sensación de vibración óptica.



La composición plana por medio de color

Paul Gauguin A orillas del mar

Los seguidores de los impresionistas se expresaron componiendo sus cuadros a base de manchas de color puro, sin claroscuro ni matices.

El efecto es una pintura casi plana sin sensación de profundidad.

Eran los *fauves*.

El fauvismo

Contornos con líneas gruesas.

Masas de colores irreales, casi planos.

Alejamiento del realismo fotográfico.

La alegría de vivir de Matisse.

Cubismo

Líneas de composición visibles.

Se presenta la parte esencial de los objetos organizados en una composición arbitraria.

Múltiples puntos de fuga.

Responde a rezones estéticas antes que representativas.

Braque. El violín y el candelero.

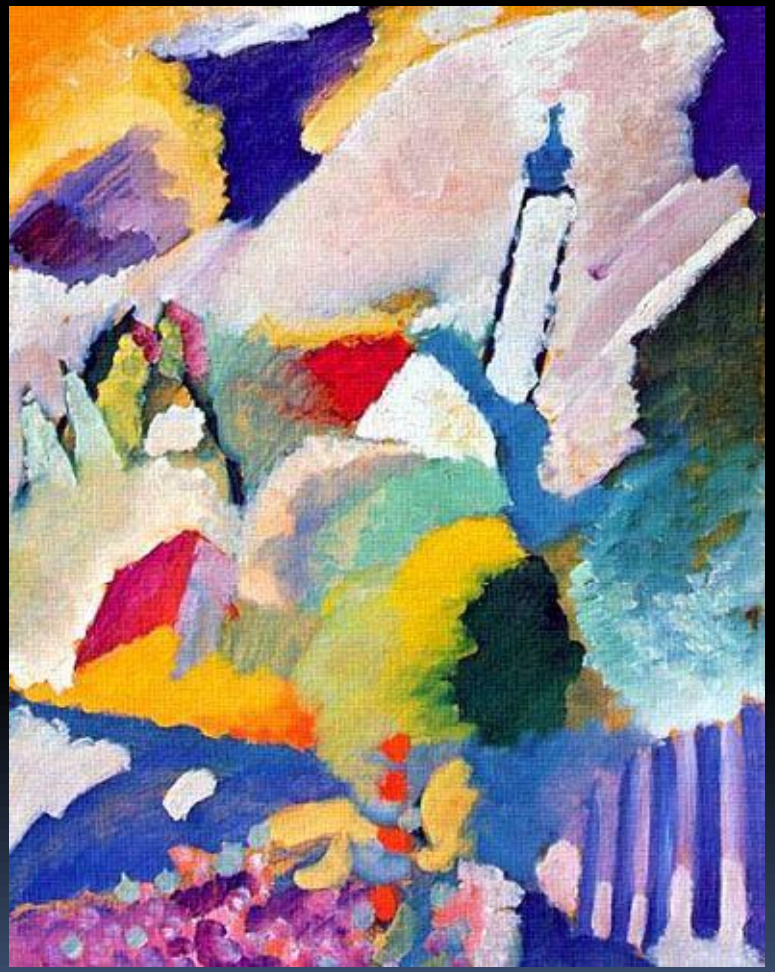
Arte abstracto

Sigue los principios del cubismo, aunque no incorpora formas reconocibles.

Composición basada en colores y formas puras.

La pintura vale por sí misma, deja de ser una ventana al mundo.

Kandinsky, Rusia 19.



Arte abstracto

Abstracción pura.

No se reconocen figuras.

Balance de color.

Kandinsky

(1866-1944).

Expresionismo abstracto

Pintura gestual.

Georges Mathieu

(1921-2012)

Expresio-nisimo abstracto

Jackson Polloc (1912-1956).

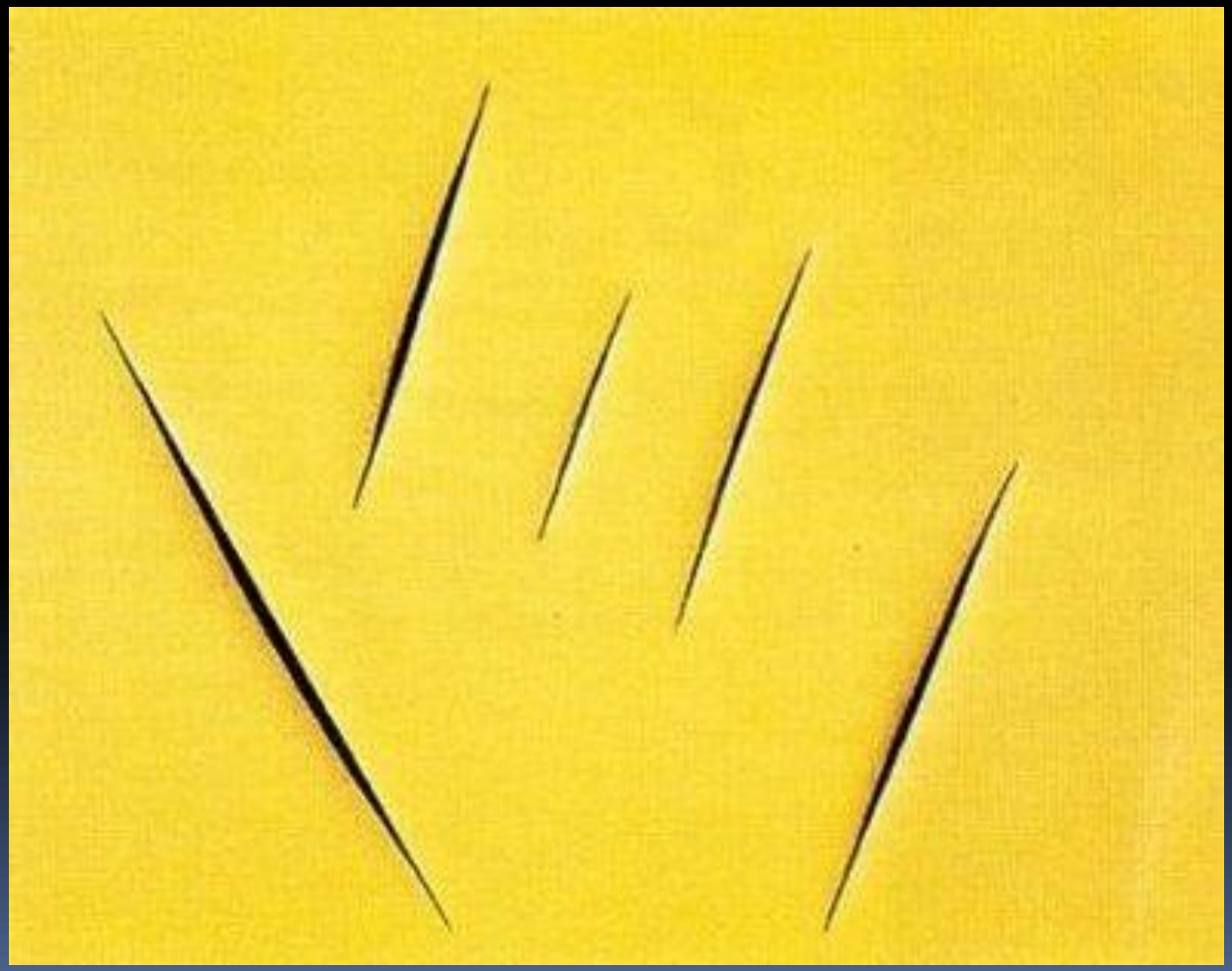
Abstracto Pintura gestual

Ramón Ávila 1963

Picasso

- No hay arte abstracto. Siempre hay que empezar con algo. Después eliminar todos los rastros de la realidad.

Concepto espacial
Lucio di Fontana (1959)

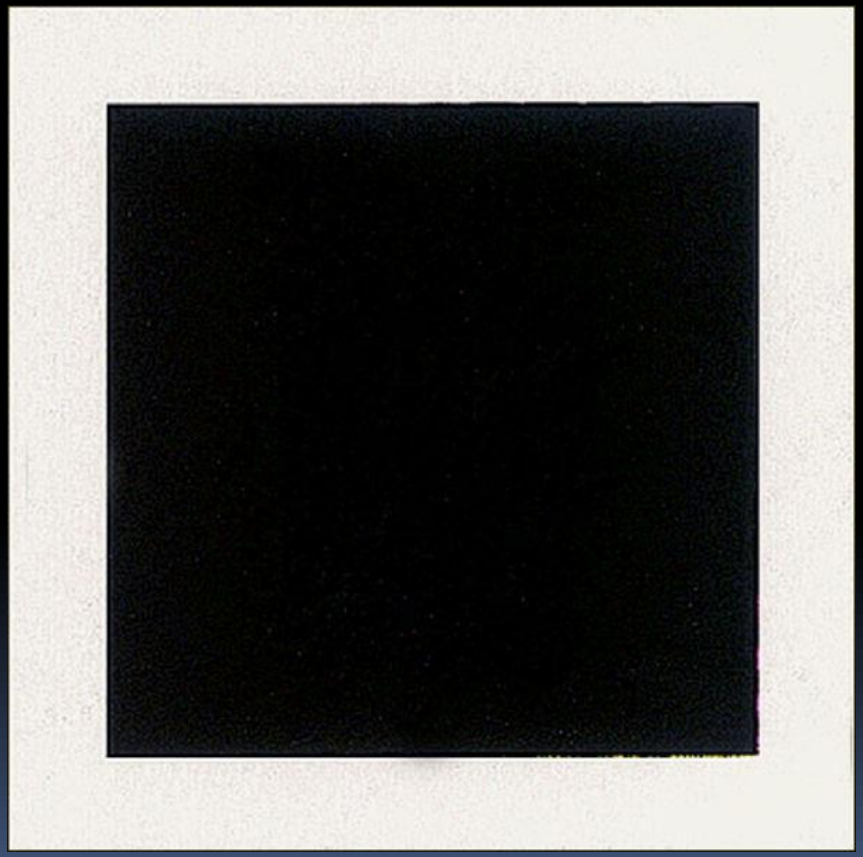


Concepto espacial

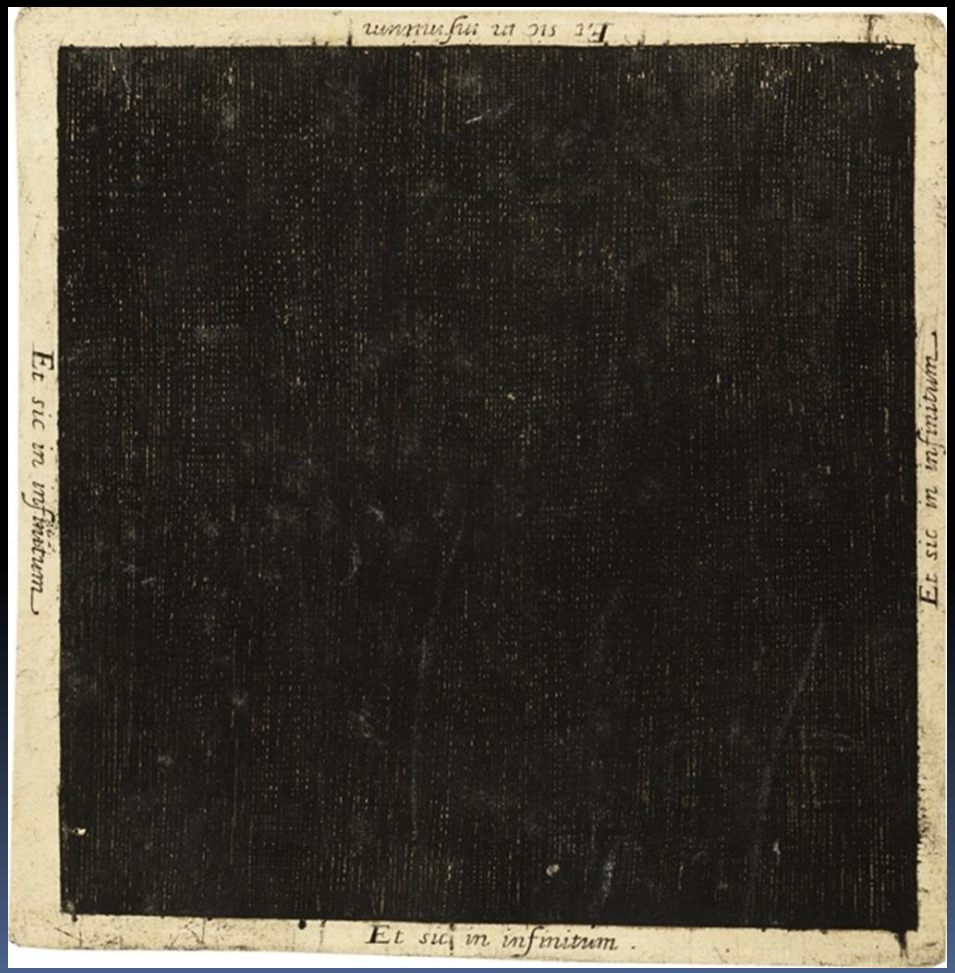
Lucio

di Fontana

Suprematismo Kasimir Malevich (1878-1935)



Et sic infinitum
Robert Fludd from Utrisque Cosmi 1617



El dibujo y el color

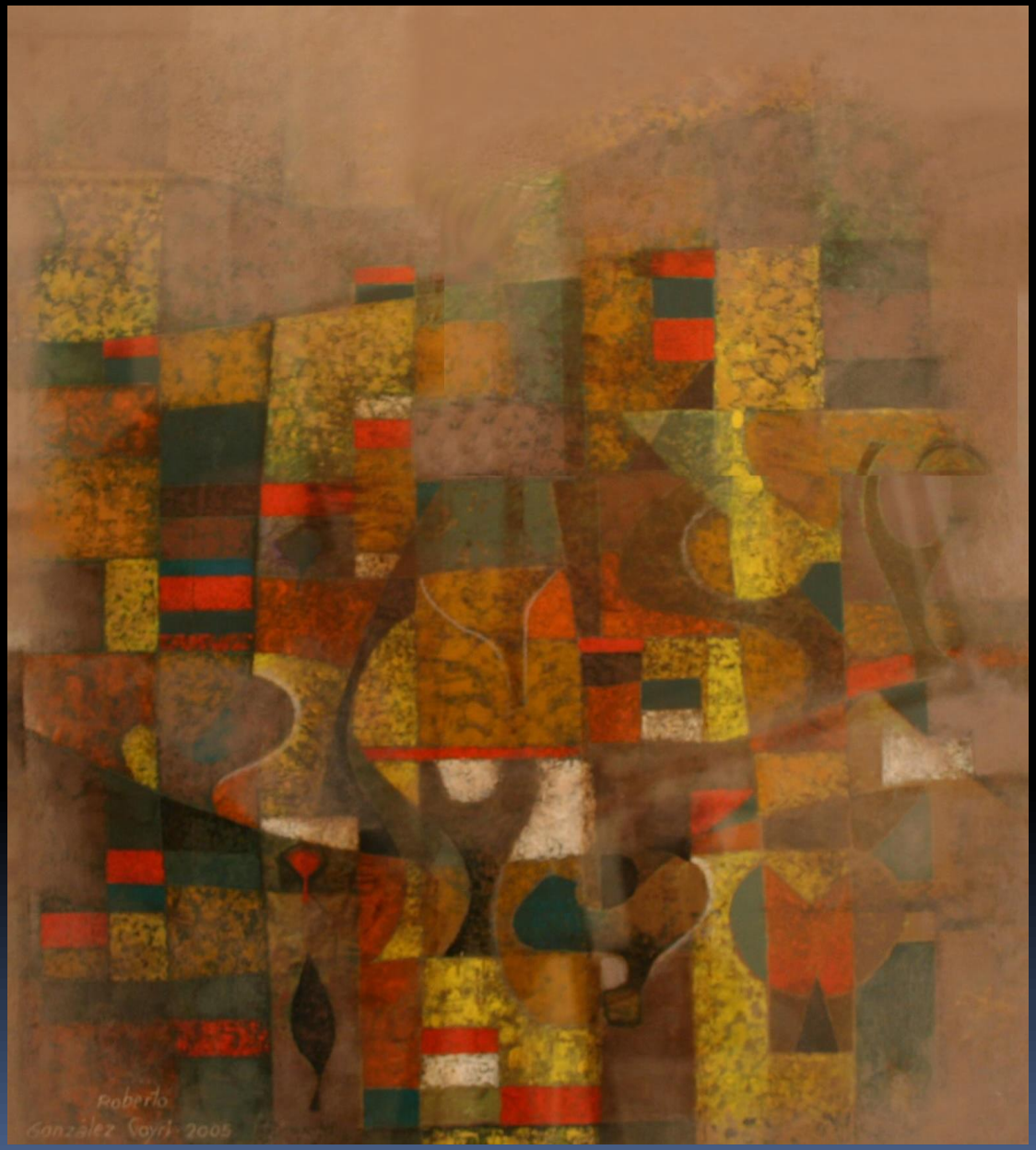
- En el siglo XVI se marcan dos maneras de separar las formas en la pintura:

- 1. Preponderancia del dibujo como elemento compositivo ; líneas bien definidas (artistas florentinos y romanos) EJ: Boticelli.
- 2. Separación de formas principalmente por color. Ejemplos Ticiano en la escuela veneciana o Da Vinci en la escuela florentina.

Predominio del color

Elmar Rojas. De la alegría de las Cosechas (2005).

Predominio del color



Roberto González Goyri.

Abstracto.

(2005).

Predominio del color

Efraín Recinos.
La canción
de la heroína
(1964).

Predominio del dibujo

Efraín Recinos La Merced

Predominio del dibujo

Efraín Recinos La merced (detalle)

Combinación de dibujo y pintura
Rodolfo Abularach

Manolo Gallardo Su dibujo no compite con la pintura sino se amalgama con ella

Sección áurea o ley del número de oro

- La sección áurea proviene de Grecia.

- Es un recurso compositivo de base
- matemática que se comenzó a usar mucho a partir del Renacimiento italiano.

- Indispensable cuando la armonía y el equilibrio compositivo son el objetivo principal del artista.

La divina proporción

- El matemático Luca Pacioli, en su libro "La divina proporción", ilustrado por Da Vinci, demostró que la sección áurea se expresa como una aproximación, el número infinito 0.6180339887…
- A partir de este se logran simultáneamente unidad y dinamismo para obtener una composición armónicamente correcta.

Luis Luján Muñoz 63

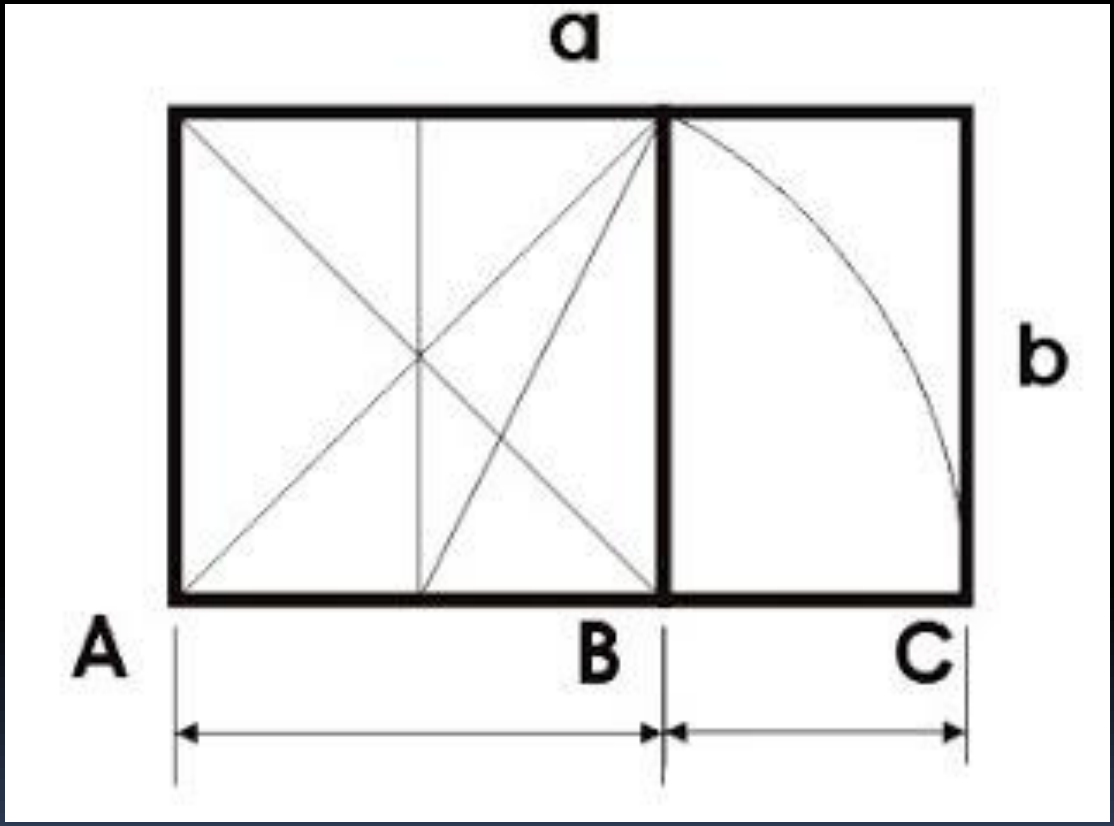
LUCA PACIOLI

LA DIVINA PROPORCIÓN

¶ OBRA MUY NECESARIA A TODOS LOS INGENIOS PERSPICACES Y CURIOSOS, CON LA QUE TODO ESTUDIOSO DE FILOSOFÍA, PERSPECTIVA, PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA, MÚSICA Y OTRAS DISCIPLINAS MATEMÁTICAS CONSEGUIRÁ SUAVÍSIMA, SUTIL Y ADMIRABLE DOCTRINA, Y SE DELEITARÁ CON VARIAS CUESTIONES DE SECRETÍSIMA CIENCIA. ¶ *TRADUCCIÓN DEL ITALIANO, DE LA EDICIÓN DE 1509, POR RICARDO RESTA.* ¶ *PRÓLOGO DE ALDO MIELI.* ¶ *SONETO DE RAFAEL ALBERTI.* ¶ *VEINTICINCO LÁMINAS EN HUECOGRABADO.*

EDITORIAL LOSADA · BUENOS AIRES

Formato áureo



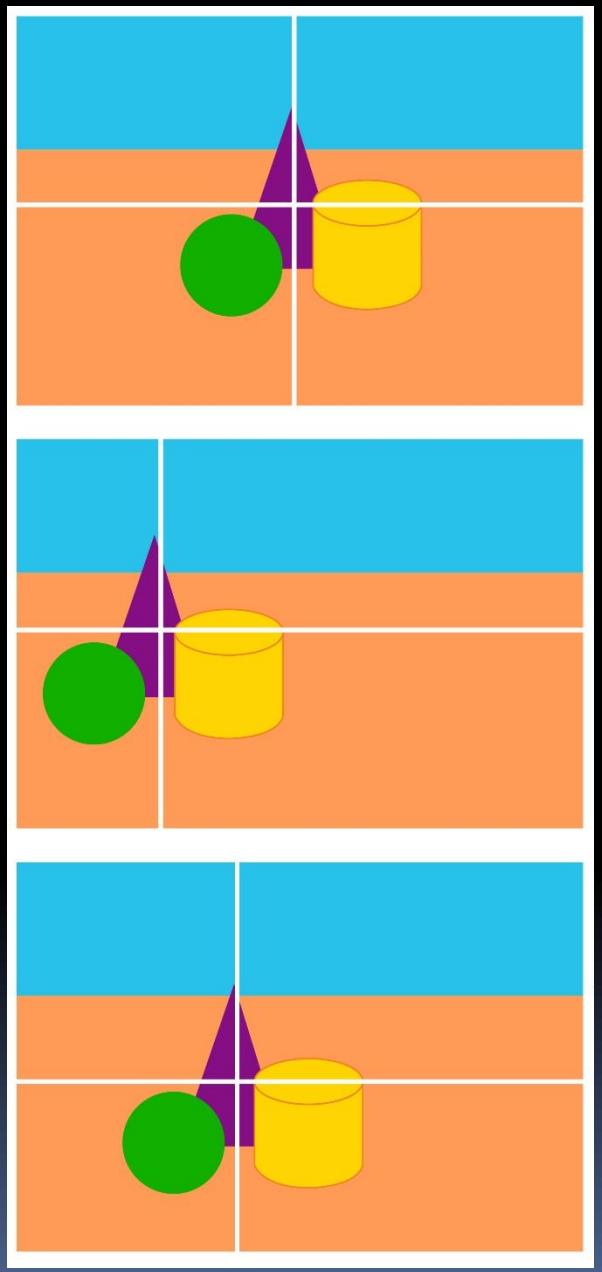
Punto de máximo interés

Fig. 1. Centro de interés muy centrado, composición estática.

Fig.2. Tema muy desplazado, el conjunto se desequilibra.

Fig. 3. El tema está colocado en un punto áureo y la composición logra su equilibrio.

El cuadrante inferior izquierdo es el que más llama la atención del ojo humano



Paul Cezánne 1904
Padre de la pintura moderna
Precursor del cubismo

- Todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono, el cilindro.
- Hay que aprender a pintar sobre la base de estas figuras simples; después se podrá hacer todo lo que se quiera.

Unidad en la variedad

- Composición unitaria, variada, armoniosa.
- Los objetos se relacionan entre sí con lógica.
- No se amontonan ni se dispersan en exceso.
- Se combinan con ligeras superposiciones.

Paul Cezánne

Repetición de formas

Repetición de formas y colores semejantes en diferentes posiciones.

Se pueden forzar en pro de la calidad rítmica de la obra.

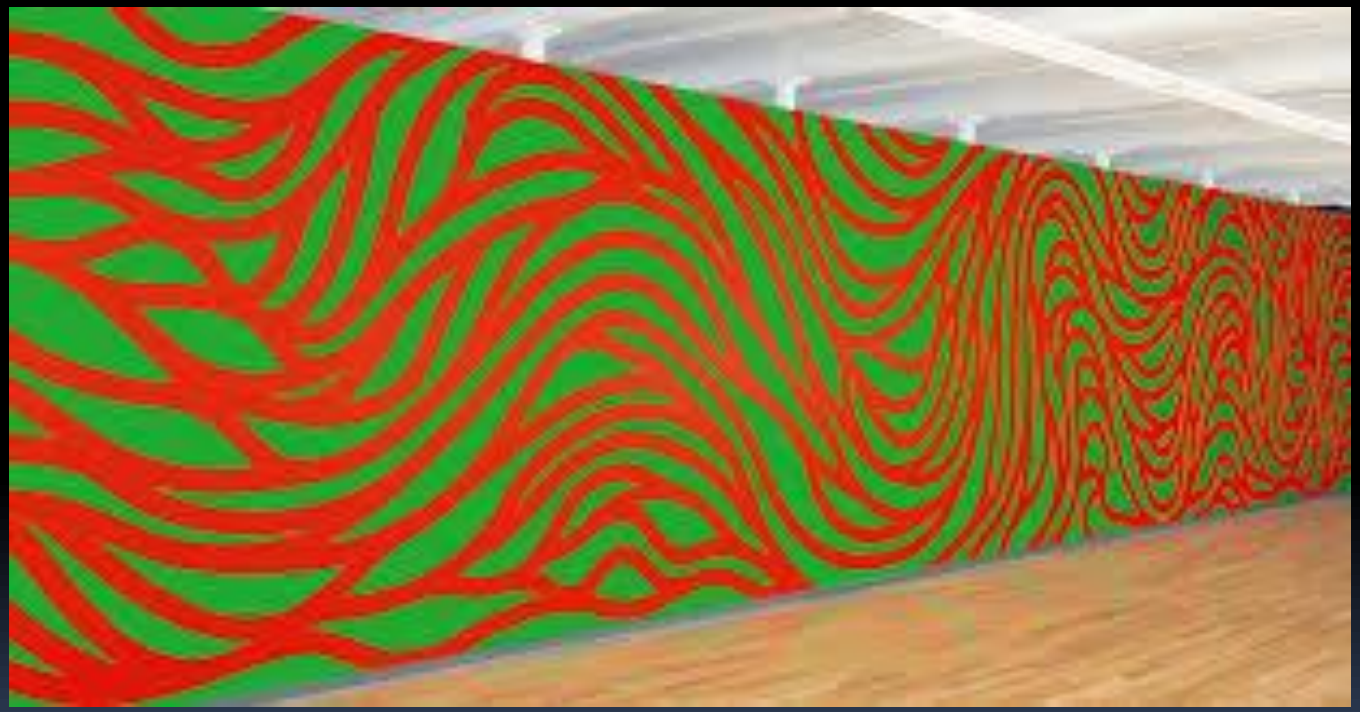
Juan José Rodríguez (2004).

Repetición de formas

Pepo Toledo (2001).

Repetición de formas Calatrava

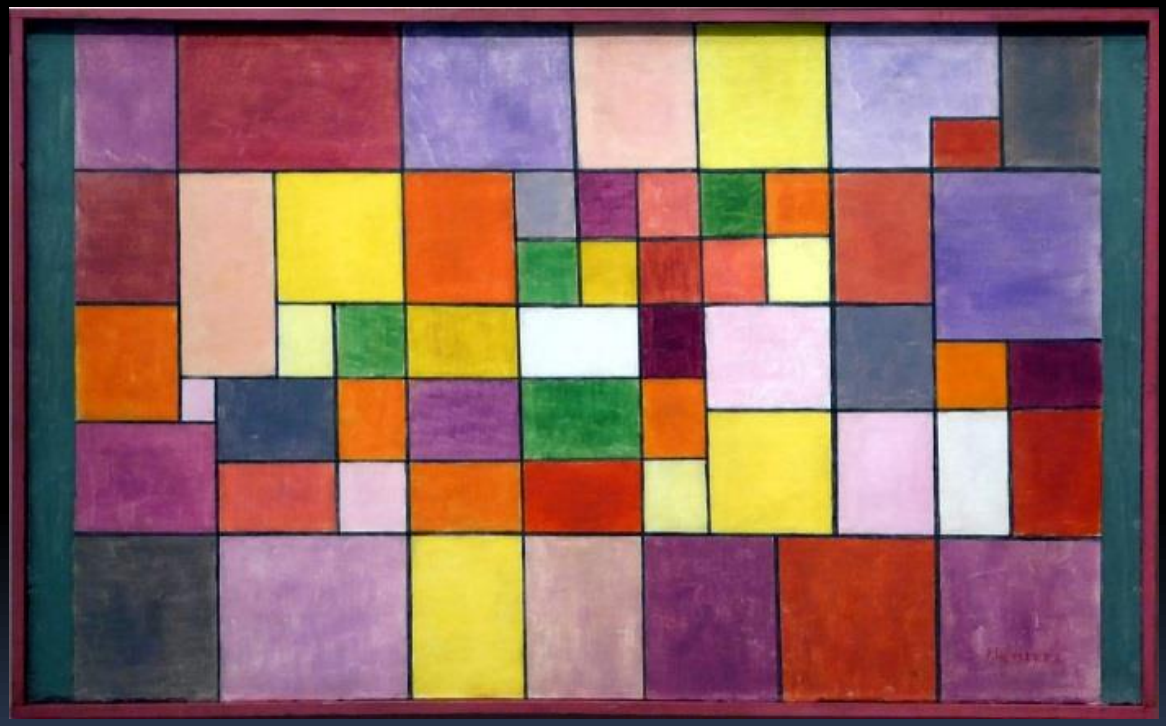
Uso de eses, Sol de Witt



Texturas Gerard Ritcher

Texturas, Sol Le Witt

Retículas Paul Klee



Retículas, Sol de Witt

Estructuras

Constructivismo Tatlin

Monumento a la Tercera Internacional

1920´s

Constructivismo Tatlin
Royal Academy Londres 2009

Constructivismo Dennis Leder

Constructivismo
Rodrigo Santa Cruz Anchissi

Constructivismo Pepo Toledo

Constructivismo Pepo Toledo

Tensión Calatrava

Ritmo compositivo

Determinante en el interés visual de la obra.

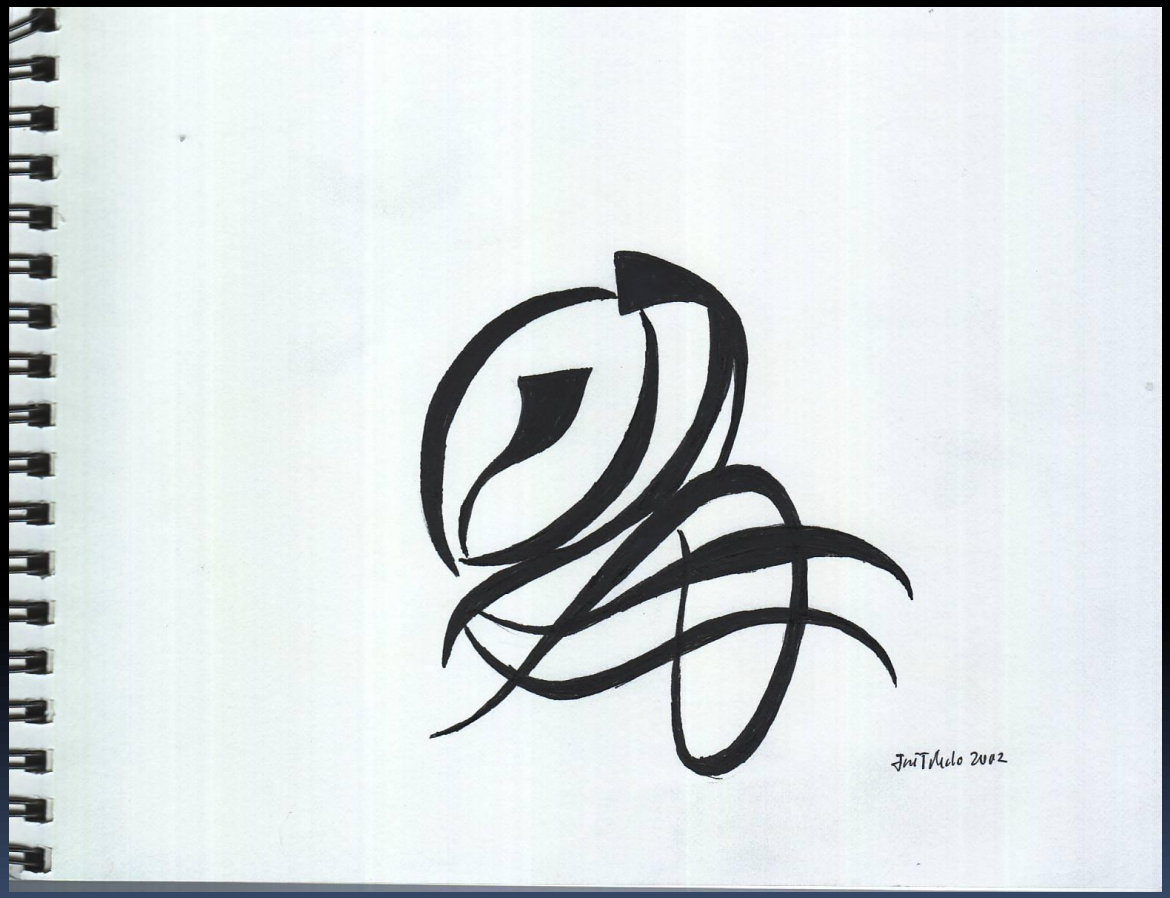
Es independiente del tema. Tiene valor propio .

Se encuentra en la naturaleza.

César Izquierdo.

Abstracto

El ritmo compositivo.



Pepo Toledo (2002).

Composición rítmica y melódica

Toulouse Lautrec

(1864-1901)

Fractales

- Formas que se repite a sí mismas en diferentes dimensiones, según aumentamos o disminuimos el nivel de abstracción.
- Se encuentran en la naturaleza.
- Su irregularidad hace que no puedan ser descritos por la geometría clásica.

Fractales, naturaleza

Fractales, arquitectura

Fractales, Pepo Toledo
Ángel particular de Efraín Recinos

Líneas vectores

La Trinidad

Pepo Toledo

2005

Líneas vectores

La Trinidad

Pepo Toledo

2005

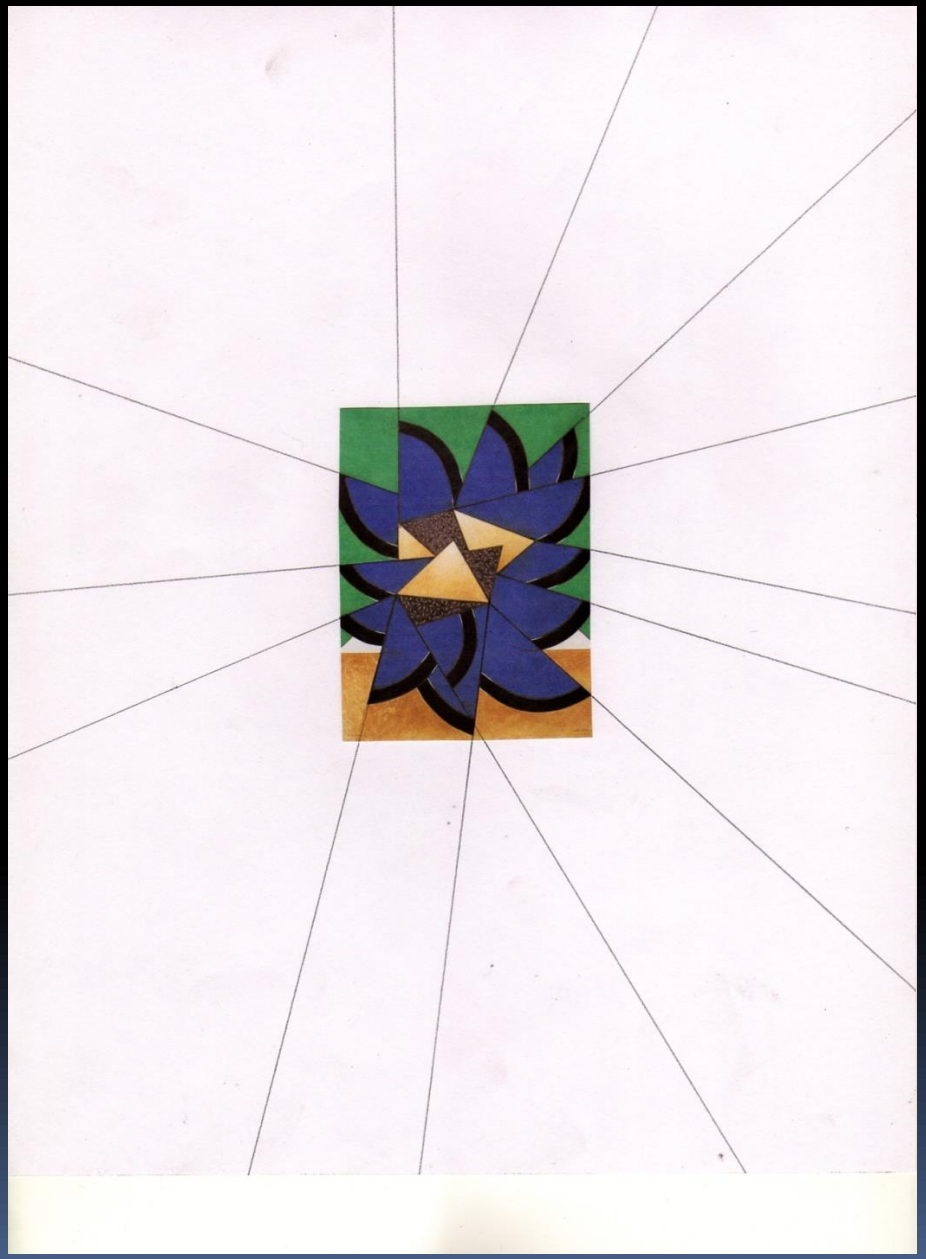
Proyección de la composición

Luis Díaz.

Azulejos

(2001).

Proyección de la composición



Luis Díaz.

Azulejos

(2001).

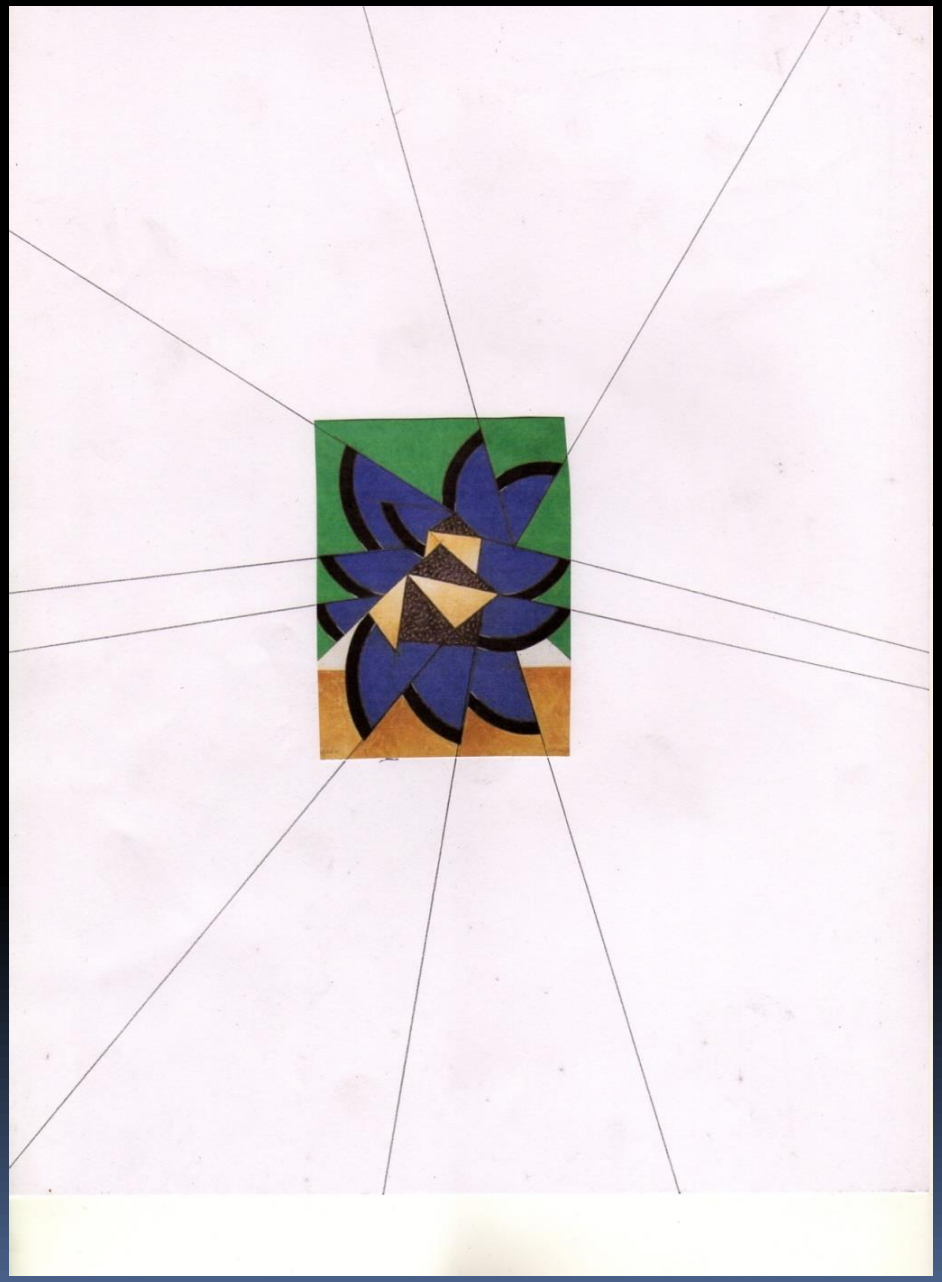
Proyección de la composición

Luis Díaz.

Azulejos

(2001).

Proyección de la composición



Luis Díaz.

Azulejos

(2001).

Dibujo espontáneo vs dibujo rígido

Serie estandartes Luis Díaz

Dibujo espontáneo vs dibujo rígido

Composición dinámica

Serie Azulejos

Luis Díaz.

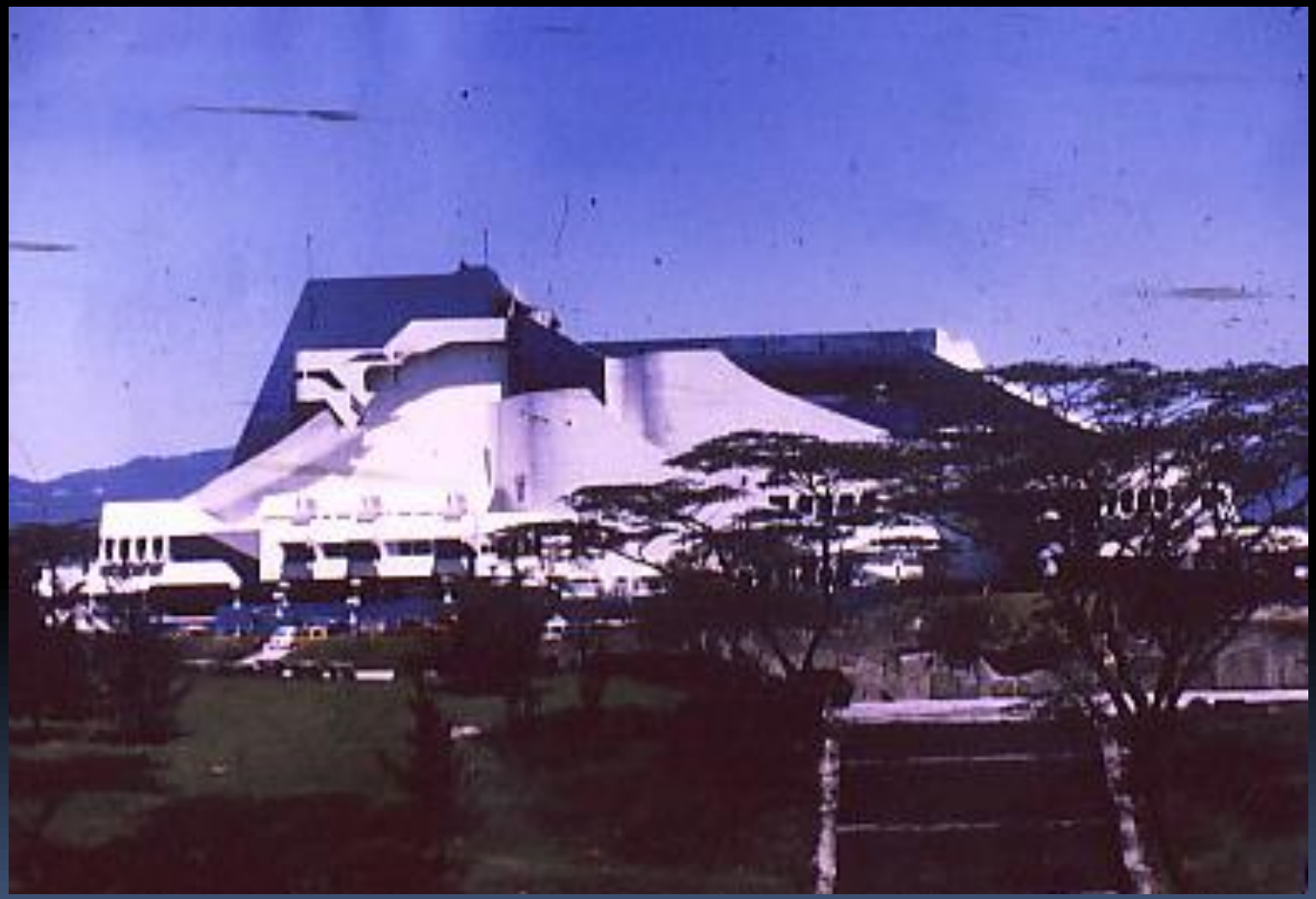
(2001).

Biblioteca Nacional Efraín Recinos
Agrede cubo racionalista con escultura
El racionalismo surge tras la I Guerra Mundial

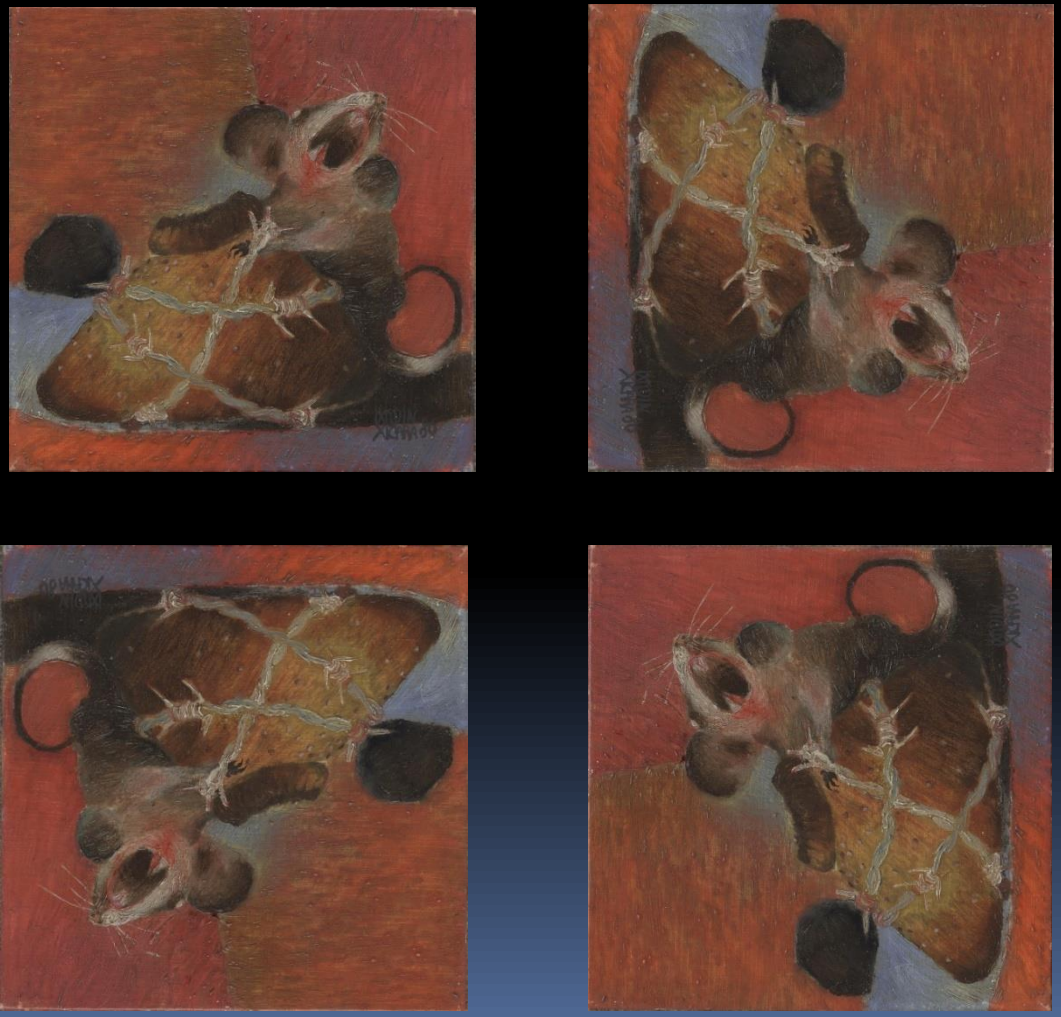
Teatro Nacional Efraín Recinos

Cubre cubos (paralelepípedos rectangulares) racionalistas con escultura

Teatro Nacional Efraín Recinos



Una composición balanceada se sostiene al asentarla sobre cualquiera de sus lados



Ixquiac

Xicará

Una composición balanceada se sostiene al asentarla sobre cualquiera de sus lados.

Pepo Toledo

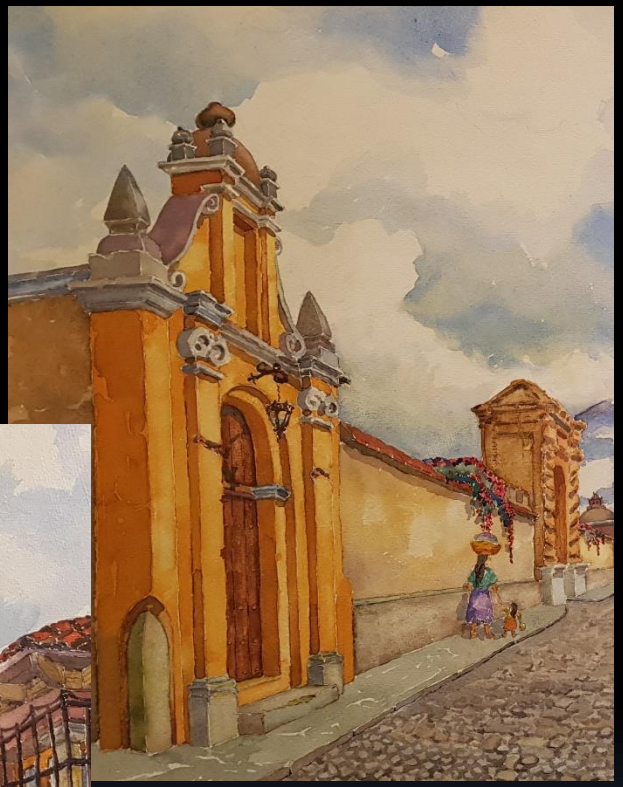
Una composición balanceada se sostiene al asentarla sobre cualquiera de sus lados

Síntesis neurológica de la abstracción en el eterno conflicto conceptual entre percepción y representación

Pepo Toledo

El encuadre

- El artista decide los límites de la composición.
- Se facilita utilizando dos tiras de cartulina en ángulo recto.
- Eliceo Barrios



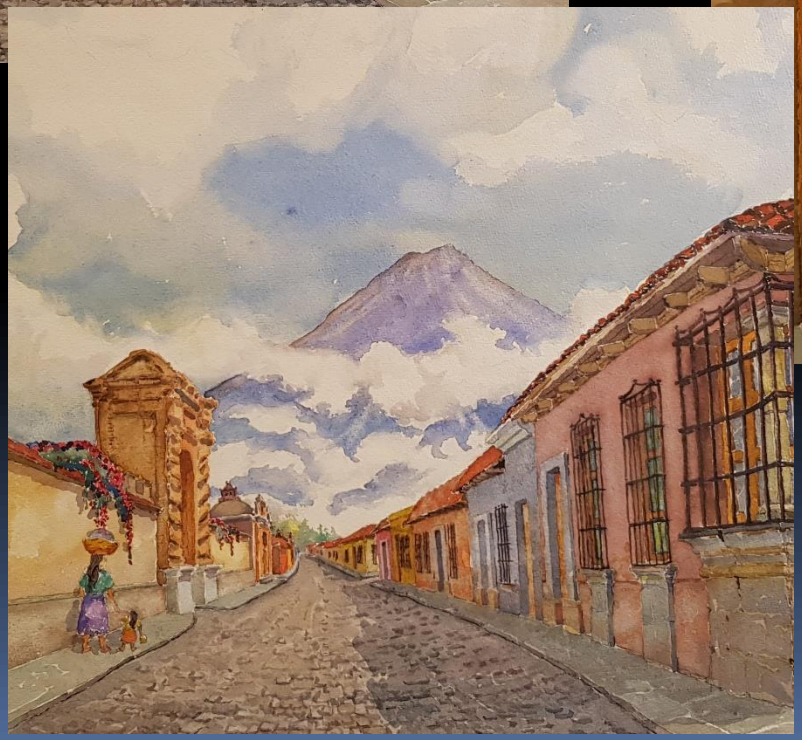


Figura a la izquierda

Max Saravia Gual.

Figura al centro

Max Saravia Gual.

Encuadre al centro

Helmut Newton.

Encuadre a un tercio

Helmut Newton

El realismo pictórico y la fotografía

- El realismo madura en el romanticismo. La pintura es una ventana al mundo.
- El realismo pasa de pictórico a fotográfico.
- Muchos retratistas se vuelven fotógrafos.
- La fotografía se nutre de los elementos compositivos de la pintura y a la vez que aporta otros, como el desencuadre.
- Una nueva forma de ver la realidad.

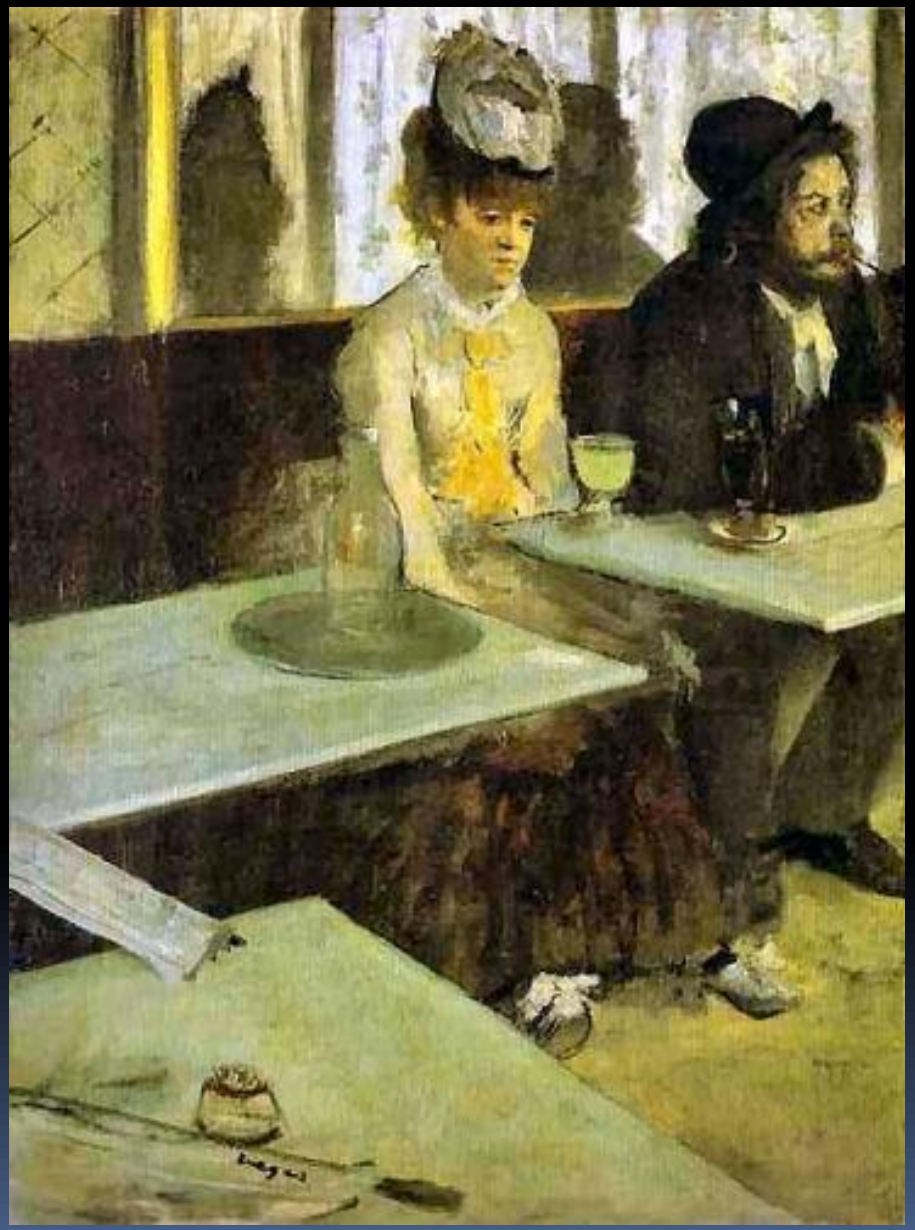
Los desencuadres

La fotografía aporta espontaneidad a la pintura.

Escenas inusuales, desencuadradas, grandes vacíos, figuras cortadas,

impensables en la academia.

El bebedor de ajenjo. Degas.



Los desencuadres
Edgar Degas

Fotografía

Fotografía, historia

- La historia de la fotografía se inicia a principios del siglo XIX, cuando en el año 1816 el científico francés Nicéphore Niepce obtuvo las primeras imágenes fotográficas. Cuando Niepce comenzó sus investigaciones necesitaba ocho horas de exposición a plena luz del día para obtener sus imágenes.

- En 1839 Louis Daguerre hizo público su proceso para la obtención de fotografías basado en la plata denominado *daguerrotipo*, que resolvía algunos problemas técnicos del procedimiento inicial de Niepce y reducía los tiempos necesarios de exposición. Su procedimiento resulta ser el antecesor de la actual fotografía instantánea de Polaroid.

Fotografía, historia

- Casi al mismo tiempo Hércules Florence, Hippolythe Bayard y William Fox Talbot desarrollaron otros métodos diferentes. El creado por William Fox Talbot se basaba en un papel cubierto con cloruro de plata que es mucho más cercano al de la fotografía de hoy en día, ya que producía una imagen en negativo que podía que ser posteriormente positivada tantas veces como se deseara.
- La fotografía aparece en Guatemala en 1843 con el francés León Pontelle, quien hizo retratos en daguerrotipo.

Fotografía Conceptos básicos (Influencia de la pintura)

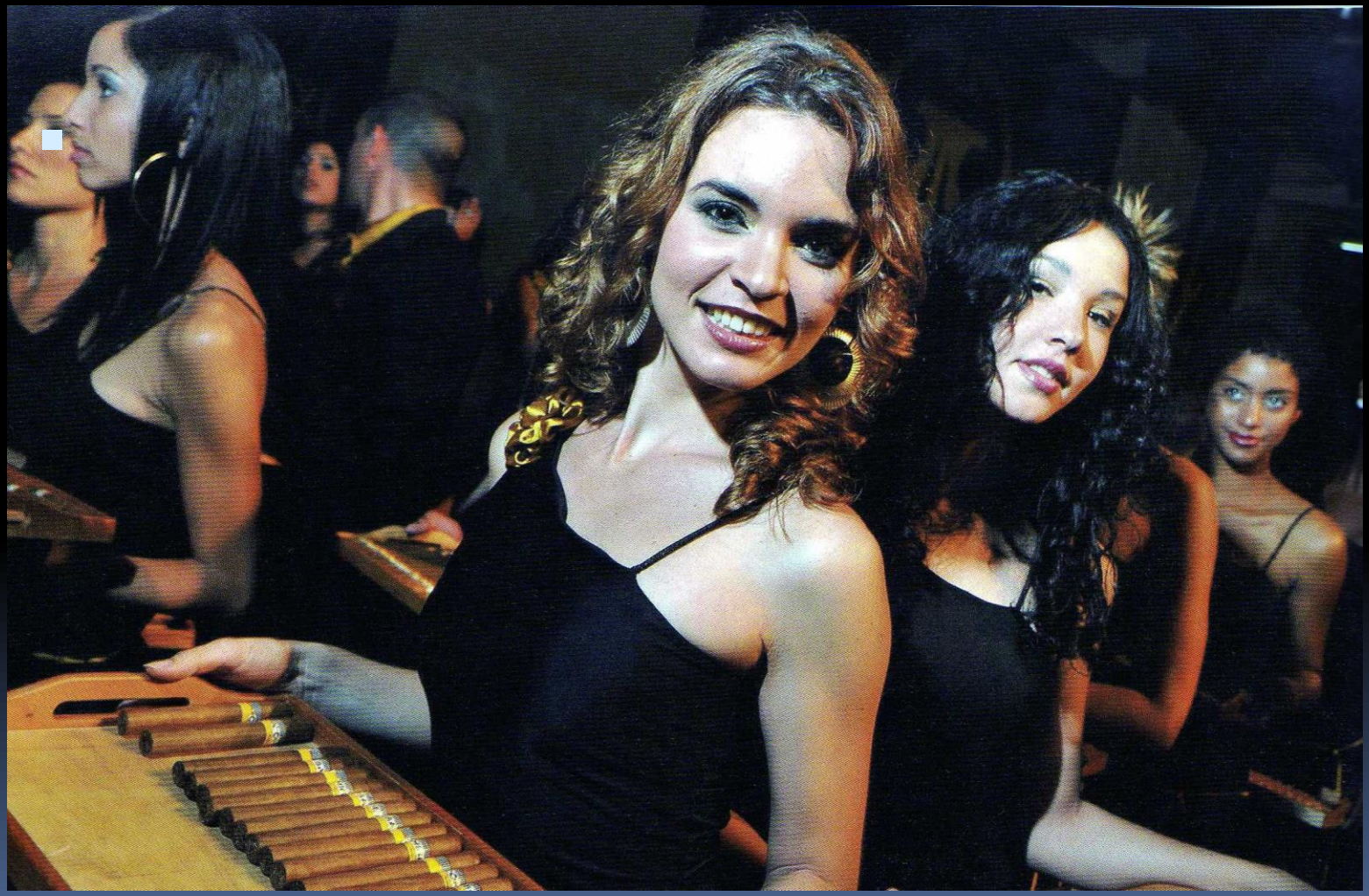
- Estrella o centro de atención
- Uso de eses
- Uso de la diagonal
- Repetición de formas
- Flechas o marcos naturales realzando a la estrella
- Regla de 1/3
- Encuadres fotográficos (no cortar en articulaciones)
- Menos es más

Encuadre clásico

Alexandre Cabanel El nacimiento de Venus (1863)

Desencuadre correcto

Desencuadre incorrecto, corte en articulaciones



Desencuadre correcto
Amadeo Modigiliani

Excelente uso de diagonales.

Marco natural.

Figura a un tercio.

Erick

Boutilier

Brown.

Figura centrada

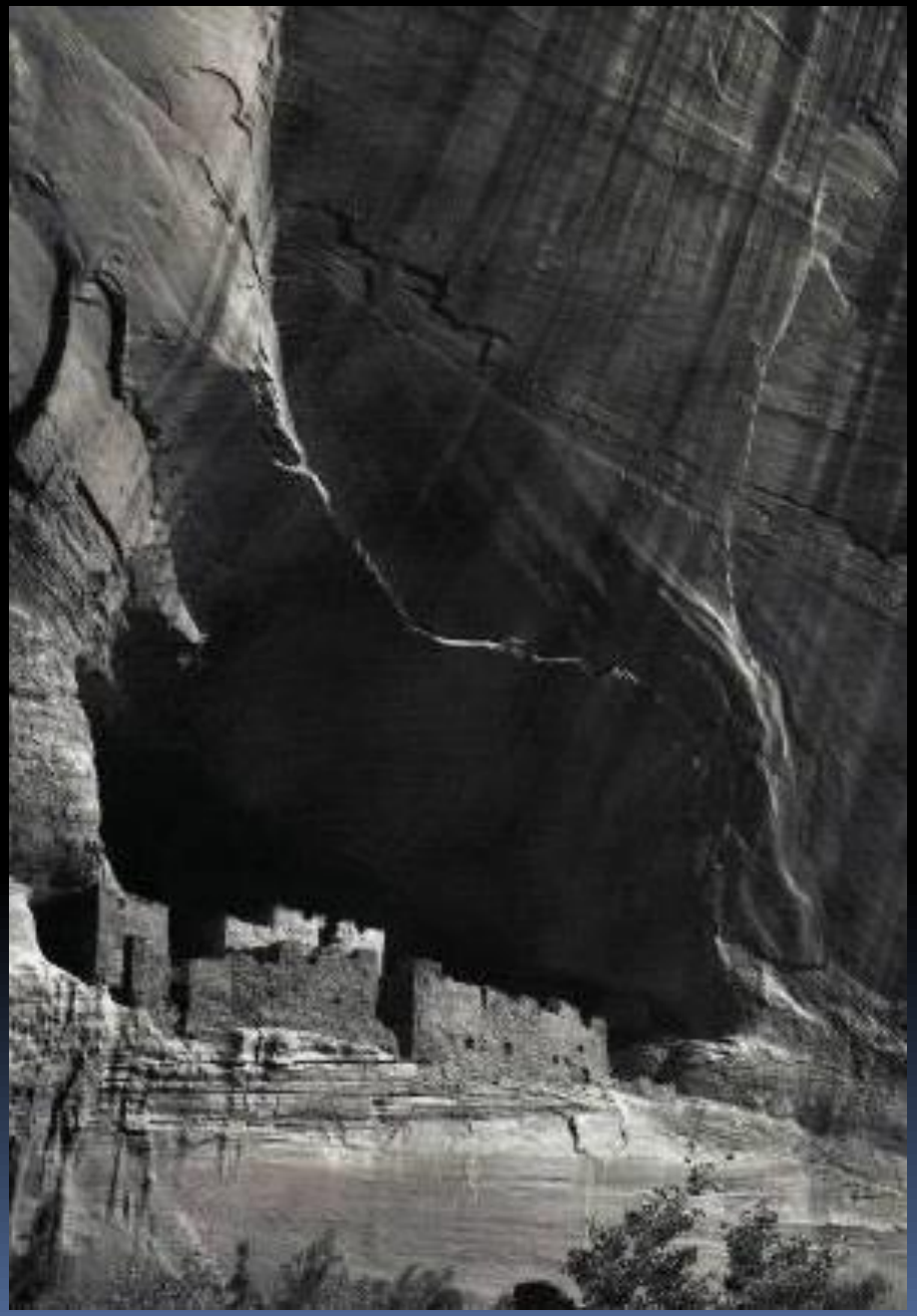
Eric

Boutilier

Brown.

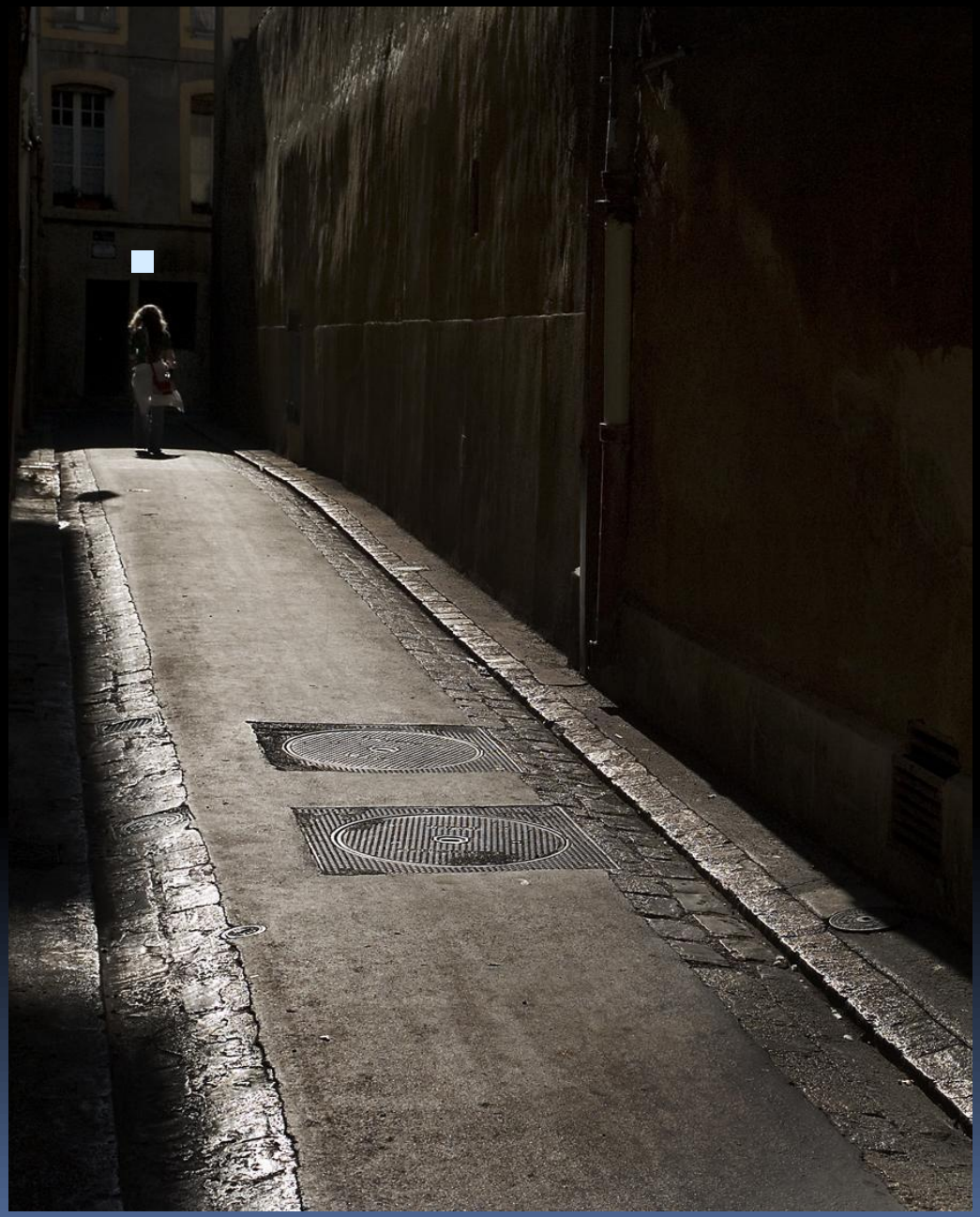
Marco, flechas, estrella (fuerte), claroscuro, diagonales, texturas.

Ansel Adams Cañón de Chelly (1942). Arizona.



Artificio de la patada de luz.

Diagonales, estrella, claroscuro.



Juan

José

Estrada

Toledo.

Uso de eses, repetición de formas, fractales, ritmo

Karl Blossfeldt (1920-1930).

Integración al paisaje
Marco, diagonales
Eric Boutilier Brown

El cuerpo como paisaje
Escorzo, claroscuro, diagonales
Eric Boutilier Brown

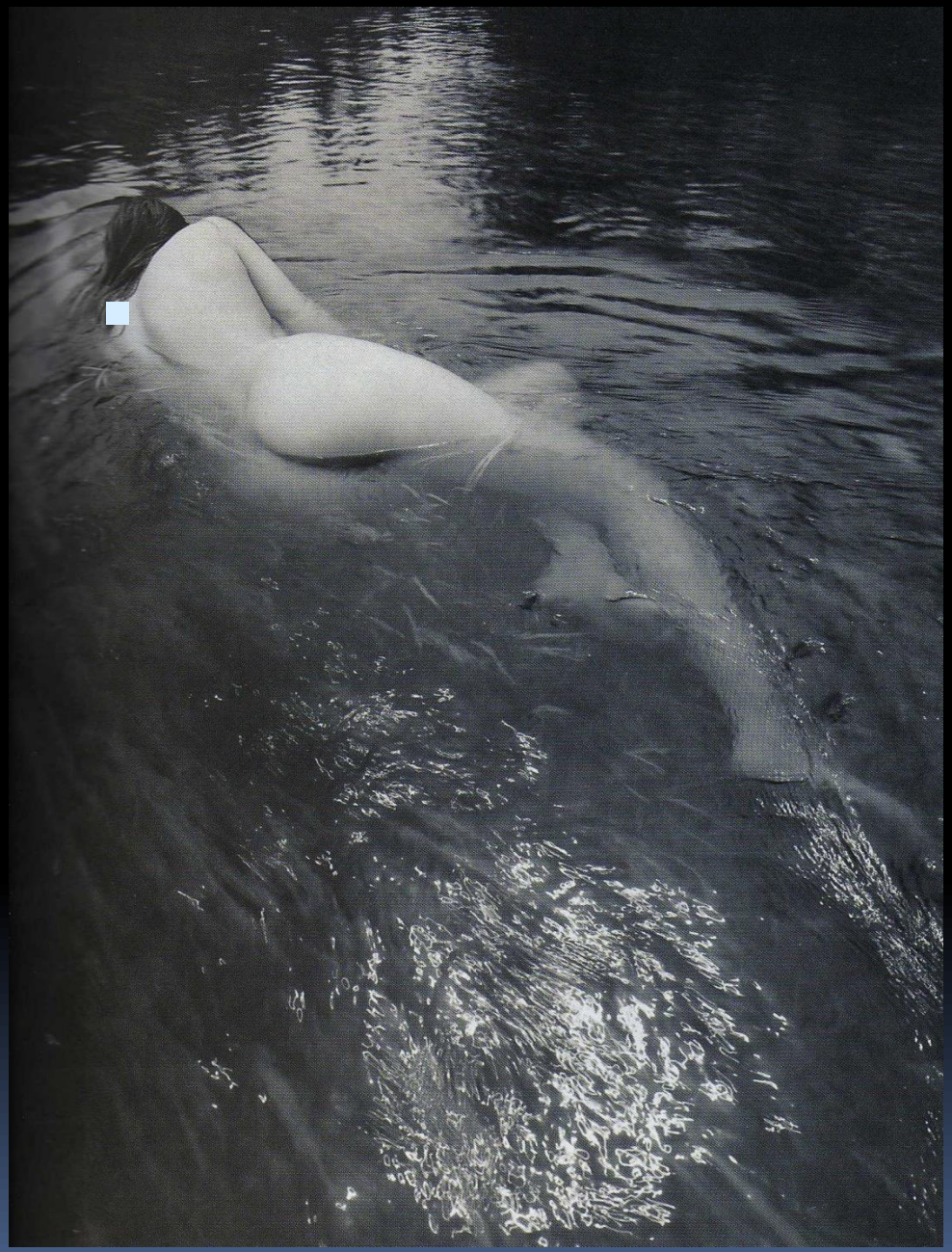
Escorzo
Diagonales, iluminación violenta

Eric

Boutilier

Brown

Diagonal, eses, claroscuro, marco, textura, repetición de formas, integración al paisaje.



Eric Boutilier Brown.

Momento, espontaneidad.

Diagonales, marcos, sombra.

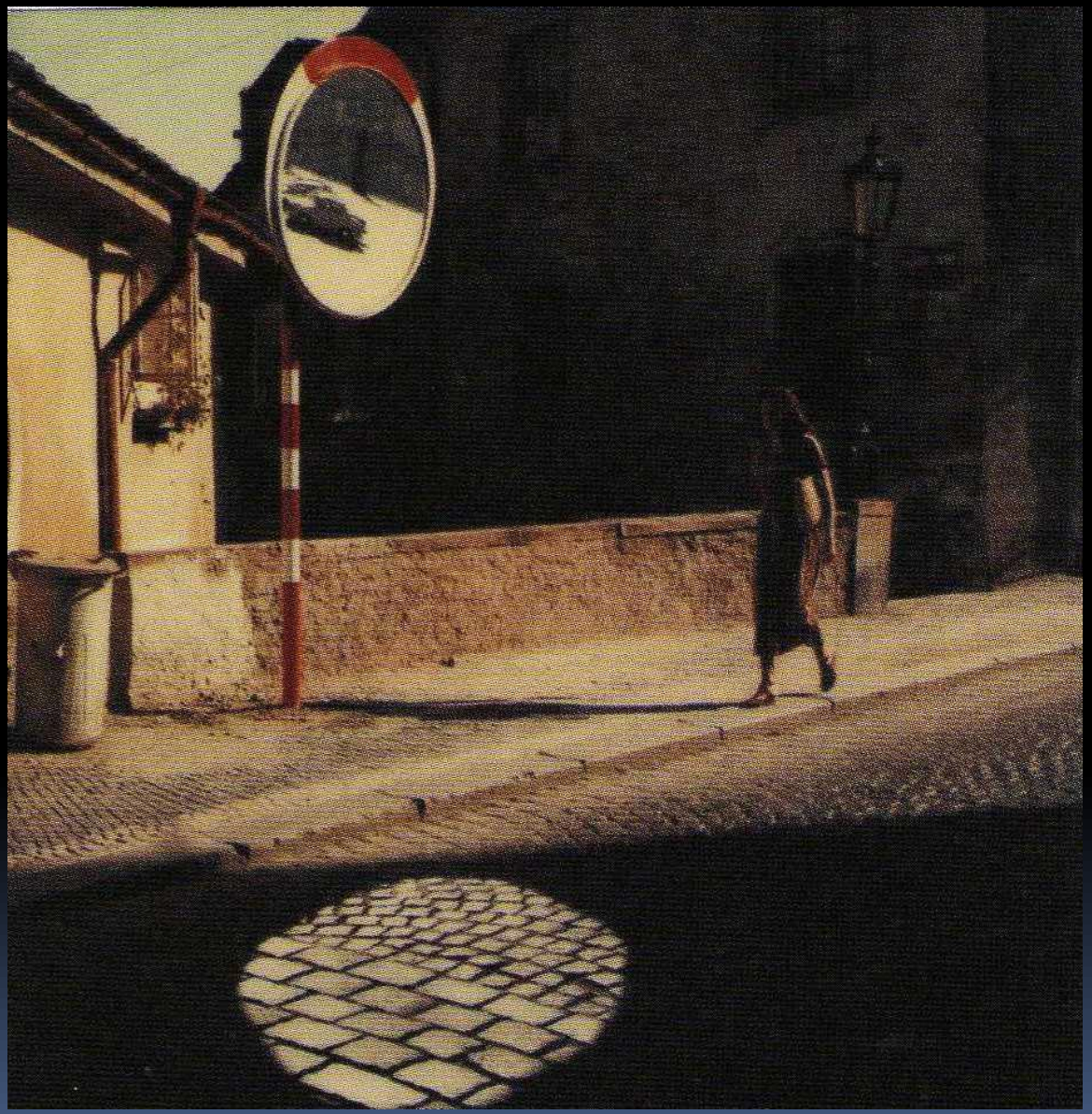
Willy Ronis. Le Petit Parisien (1952).

Momento. Marco, diagonal, atmósfera.

Yevgueni A. Chaldei. El Reichstag (1945)

Artificio del espejo.

Claroscuro, diagonales, textura, punto de interés.



Jan Hnizdo.

- El retrato

Claroscuro, diagonales que convergen en la oreja, marco (collar y cuello), composición dinámica

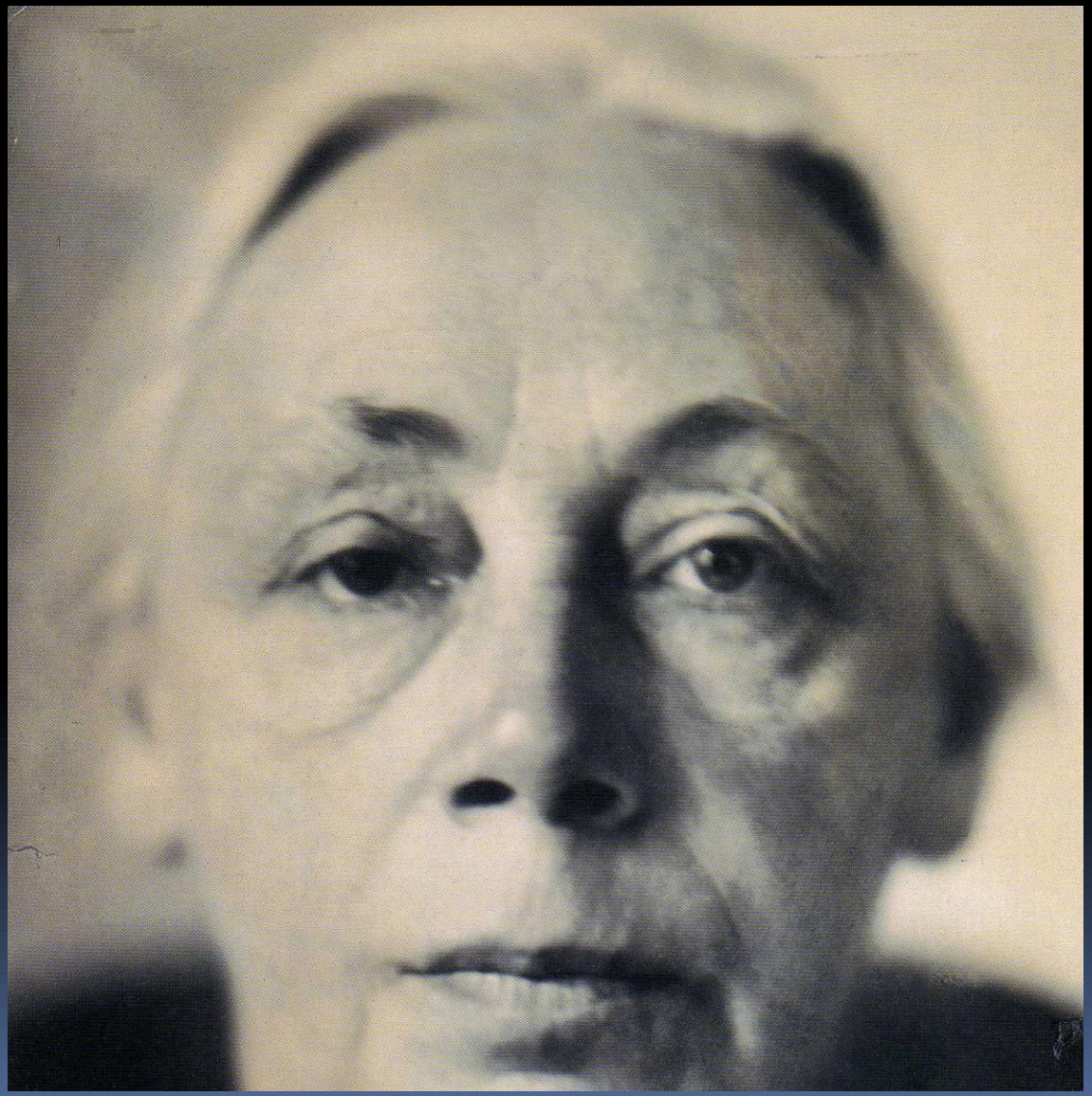
J.M. Cameron.
Retrato de
Julia Jackson
(1867).

Estrella a dos tercios

Lotte Jacobi. Retrato de Kathe Kolwitz (1929).

Estrella al centro

Lotte Jacobi. Retrato de Kathe Kolwitz (1929).

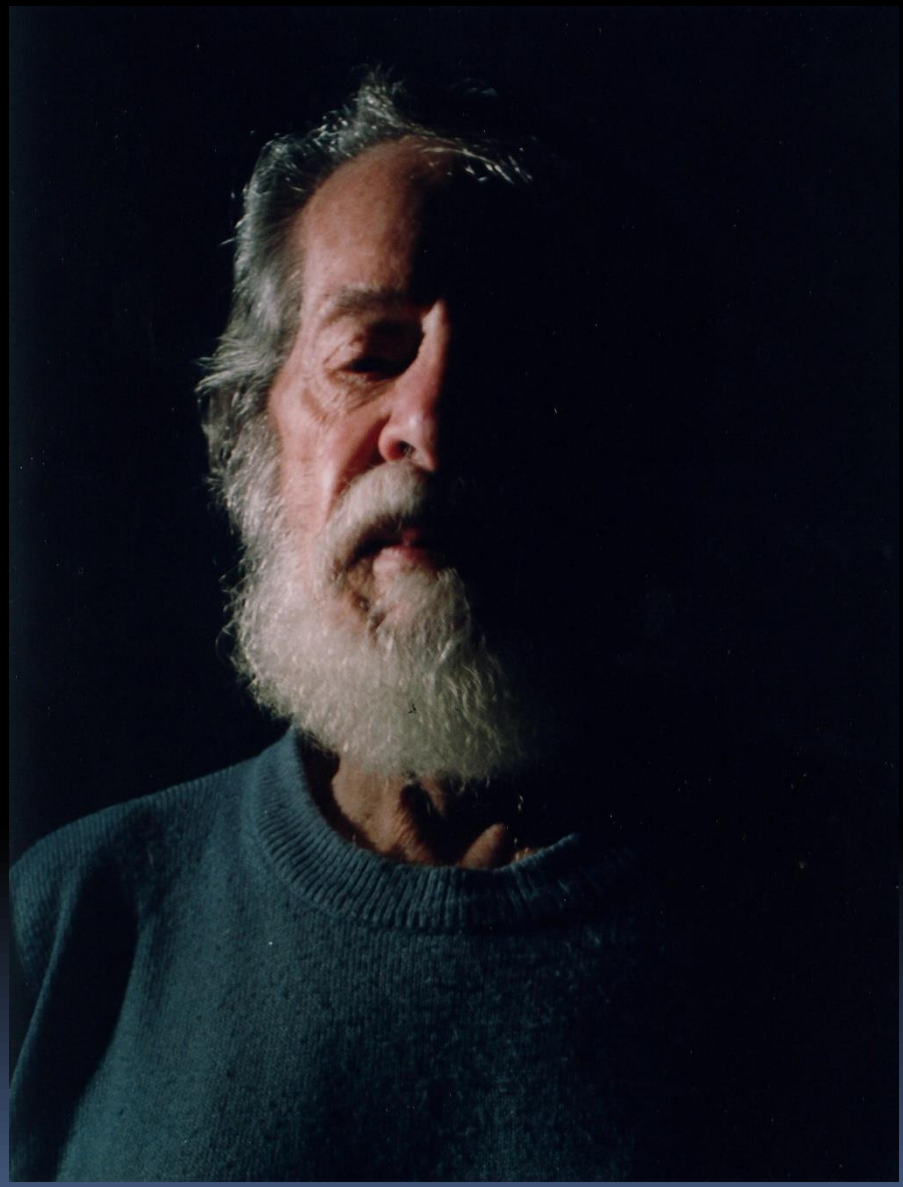


Estrella a dos tercios de izquierda a derecha

Giséle Freund. Retrato de Virginia Wolff (1939).

Claroscuro

Algunos fotógrafos le llaman Rembrandt equivocadamente.



Retrato

de

Mario Monteforte

Toledo.

Pepo

Toledo.

(2001).

Fotografía publicitaria
Conceptos

- Requisitos adicionales a la composición:

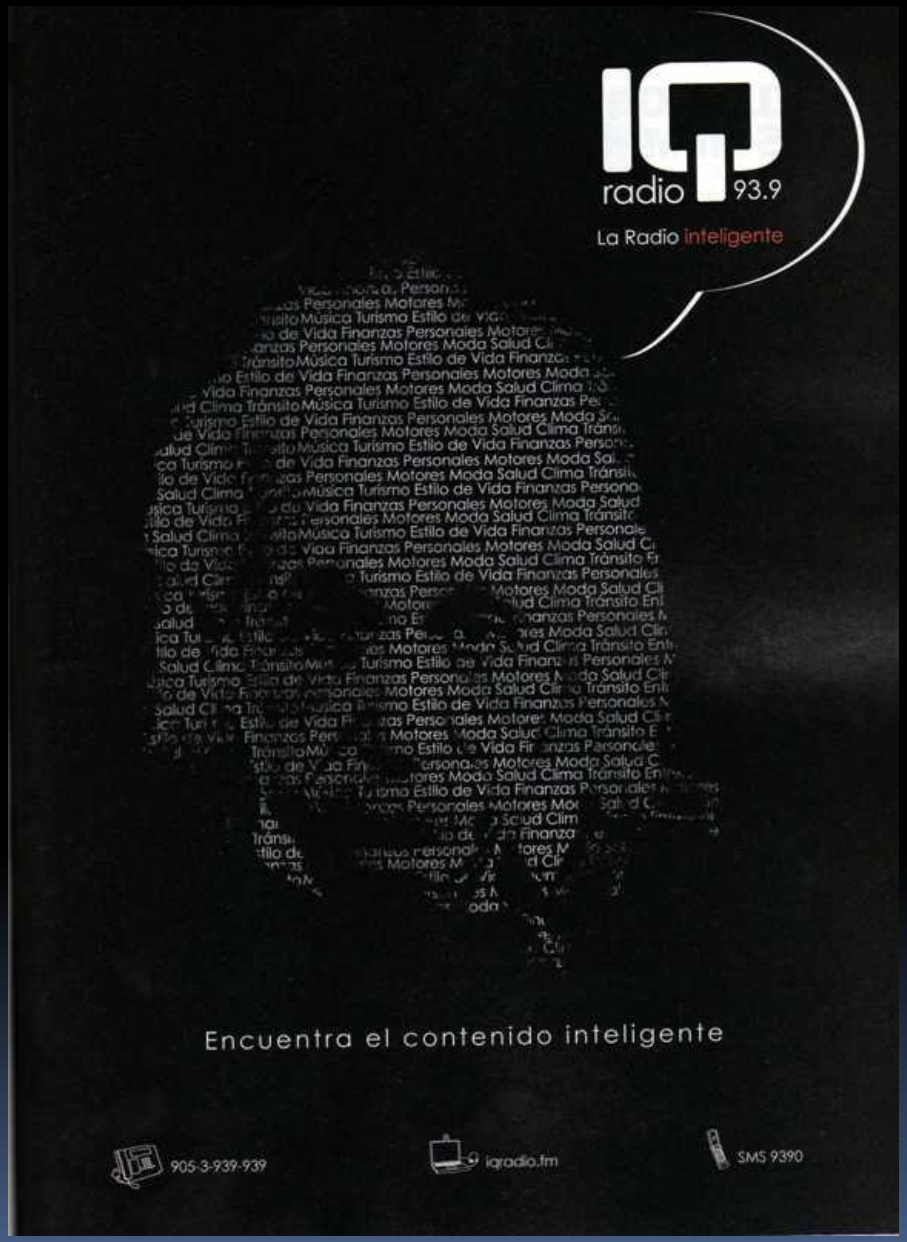
- 1. Creatividad
- 2. Convencimiento de compra
- 3. Información del producto
- 4. Menos es más

Creatividad

Convencimiento de compra

Información del producto

Menos es más



- Creatividad
- Convencimiento de compra
- Información del producto
- Menos es más

Convencimiento de compra

Información del producto

Congestión

Convencimiento de compra

Información del producto

Congestión extrema

Congestión extrema

Creatividad

Convencimiento de compra

Información del producto

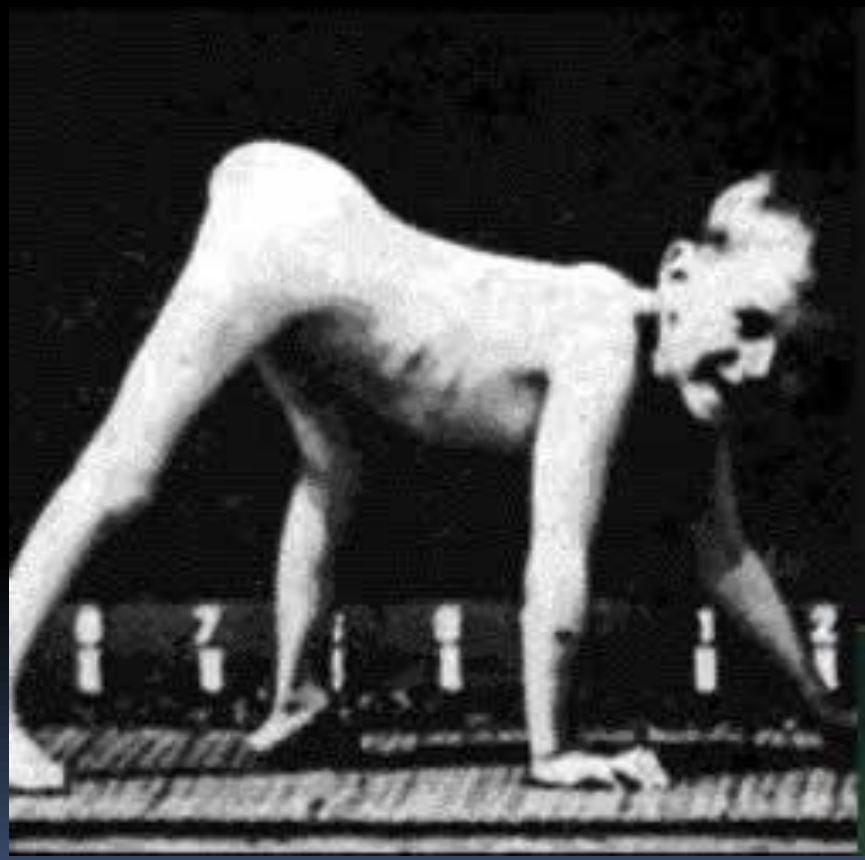
Menos es más, muy limpio, la composición respira

- Eduardo Santiago Muybridge
- (1830-1904)
- Precursor del cine

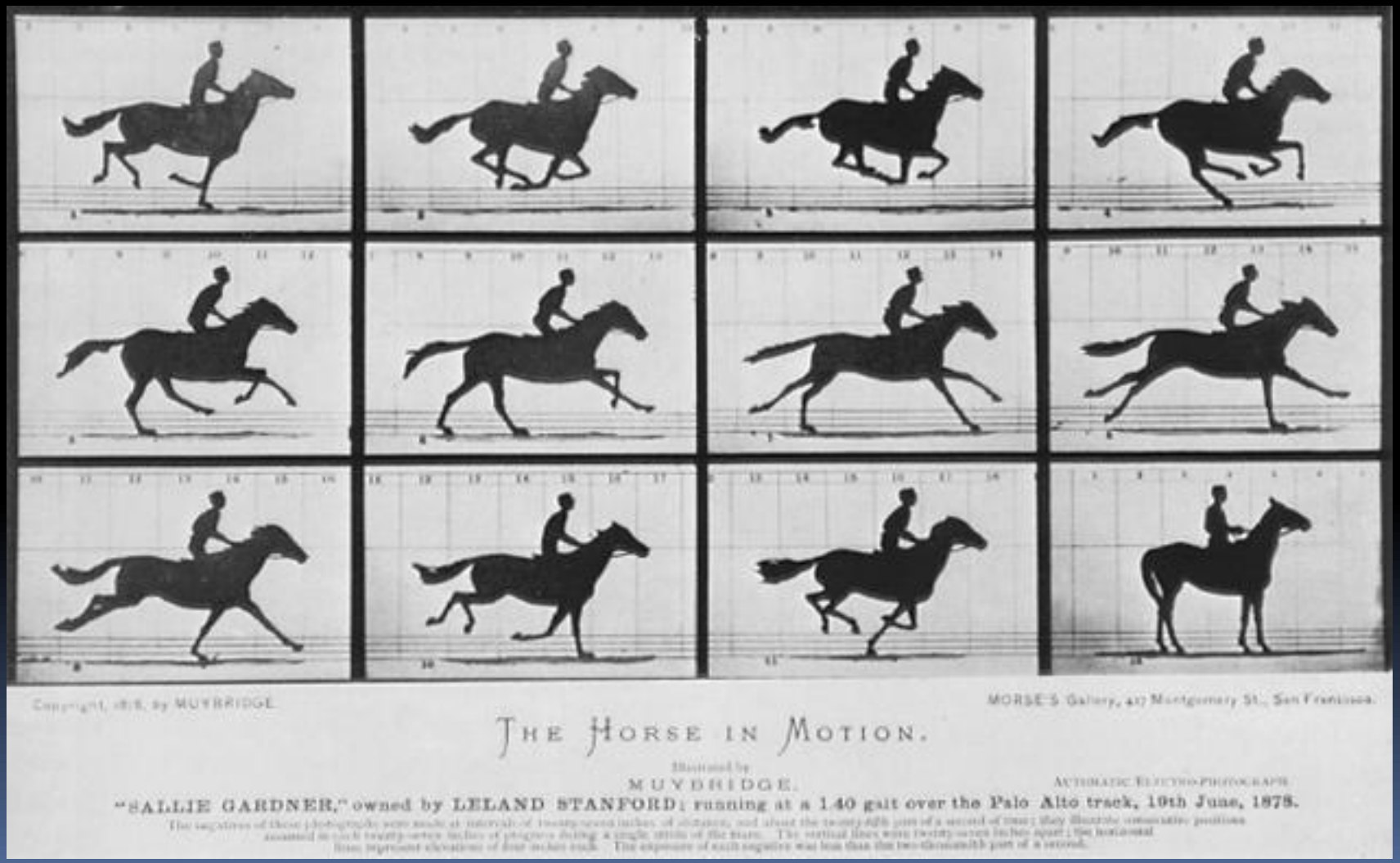
Muybridge Guatemala 1875

Muybridge Guatemala 1875

Muybridge
Influencia conceptual en Bacon



Movimiento


Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.
MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.
THE HORSE IN MOTION.
Illustrated by
MUYBRIDGE.
AUTOMATIC ELECTRO-PHOTOGRAPH.
"SALLIE GARDNER," owned by LELAND STANFORD; running at a 1.40 gait over the Palo Alto track, 19th June, 1878.