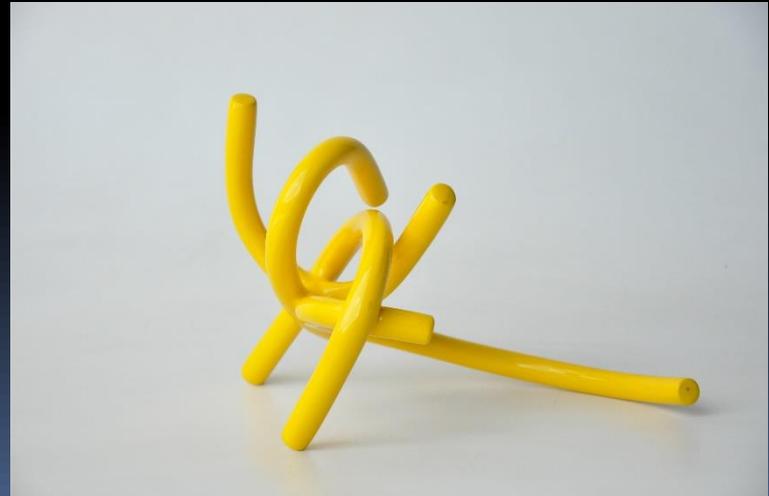
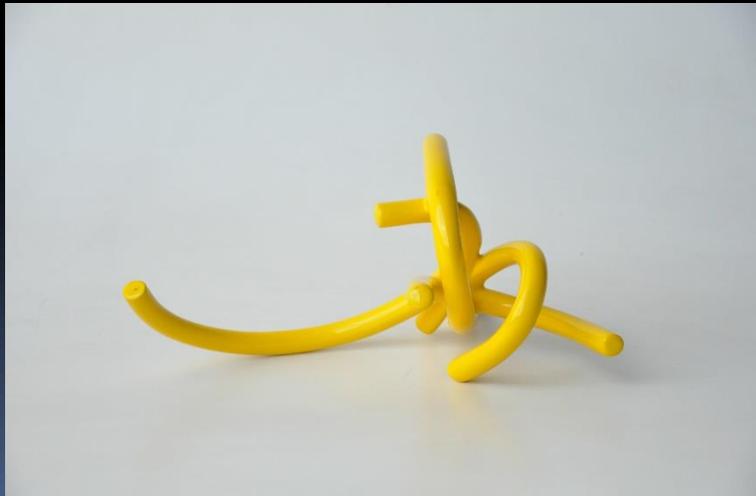

Composición – Cómo estructurar una obra de arte – Por Pepo Toledo

Composición - Cómo estructurar una obra de arte

Por Pepo Toledo 2025

www.pepotoledo.com

[//toledopepo.academia.edu](http://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 antigüedad

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.

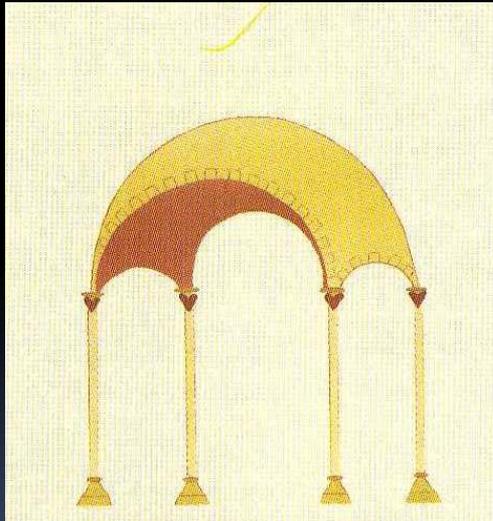
- Praxíteles es el creador de “curva praxitélica”, que consiste en acentuar las curvas al apoyar el cuerpo en una pierna. Por esto se le conoce como el escultor de la belleza sensual.
- La composición evoluciona de escultórica a pictórica (escenario).

La perspectiva intuitiva precede a la perspectiva geométrica

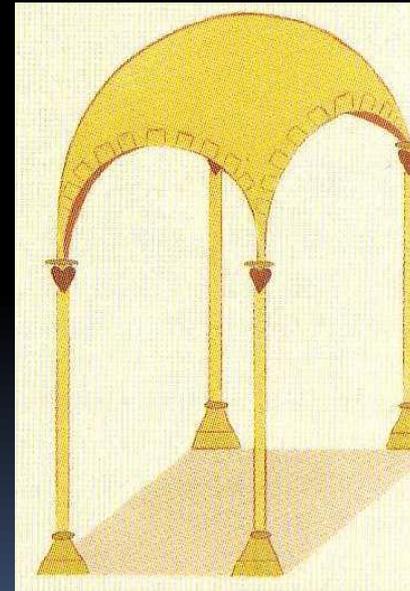
Ref: Perspectiva y composición

Parramón

Solución medieval

Perspectiva geométrica

Composición hierática

Efecto
inexpresivo,
solemne,
reverencial,
mirada periférica.

Halo con círculos
concéntricos.

Propia del arte
bizantino.

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

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.

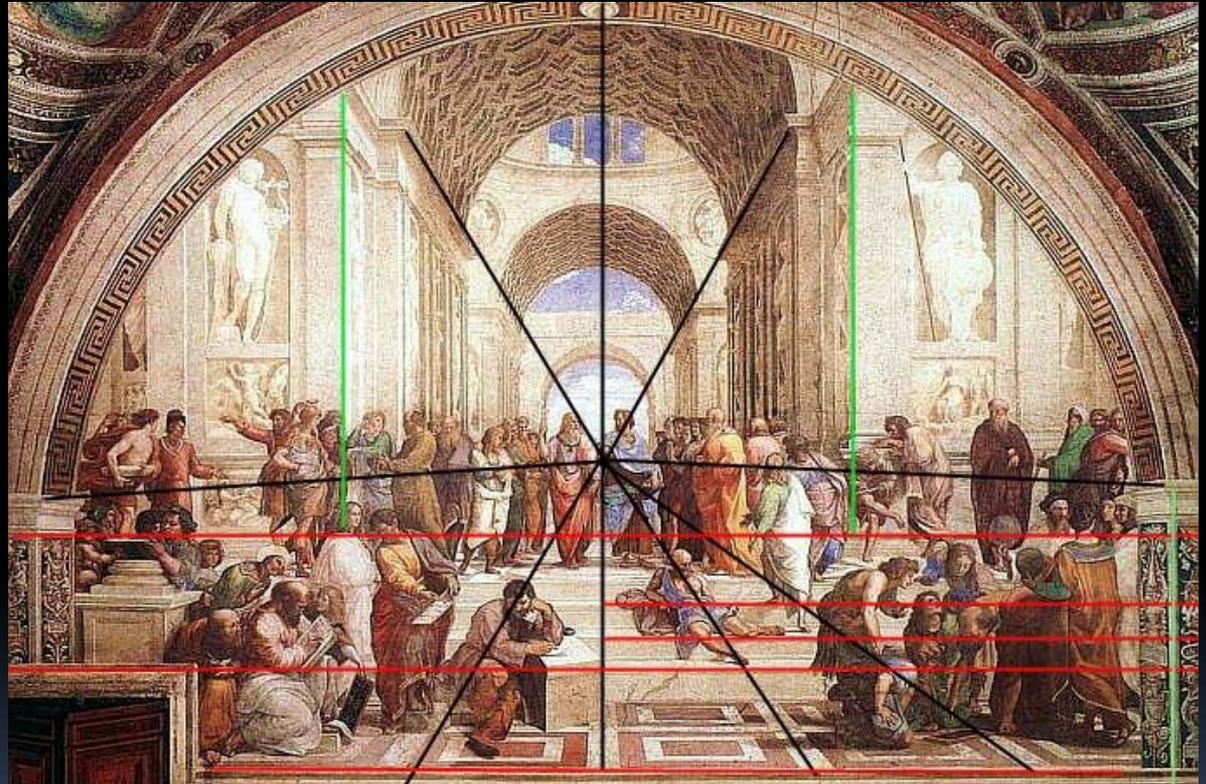
Perspectiva geométrica

Poderosa solución compositiva clásica

Las líneas dan profundidad y reducen las figuras lejanas.

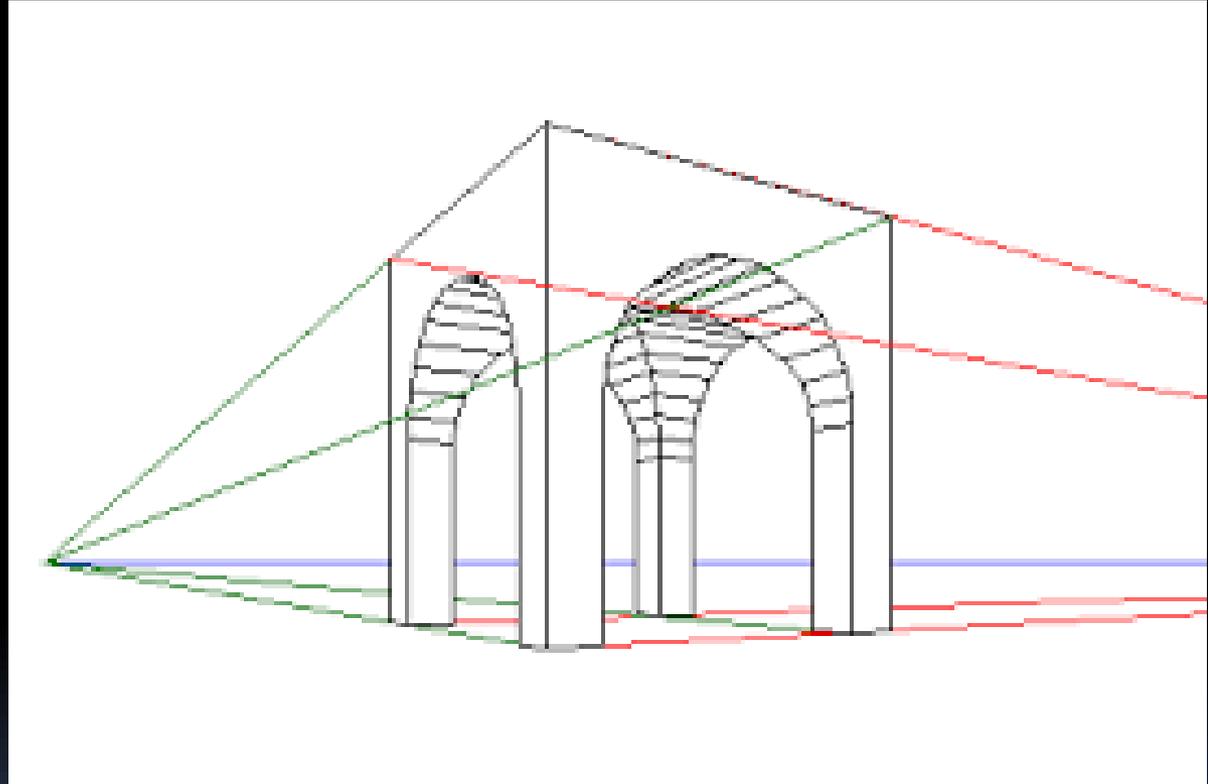
La composición se subordina al punto de fuga adentro de la composición.

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).

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

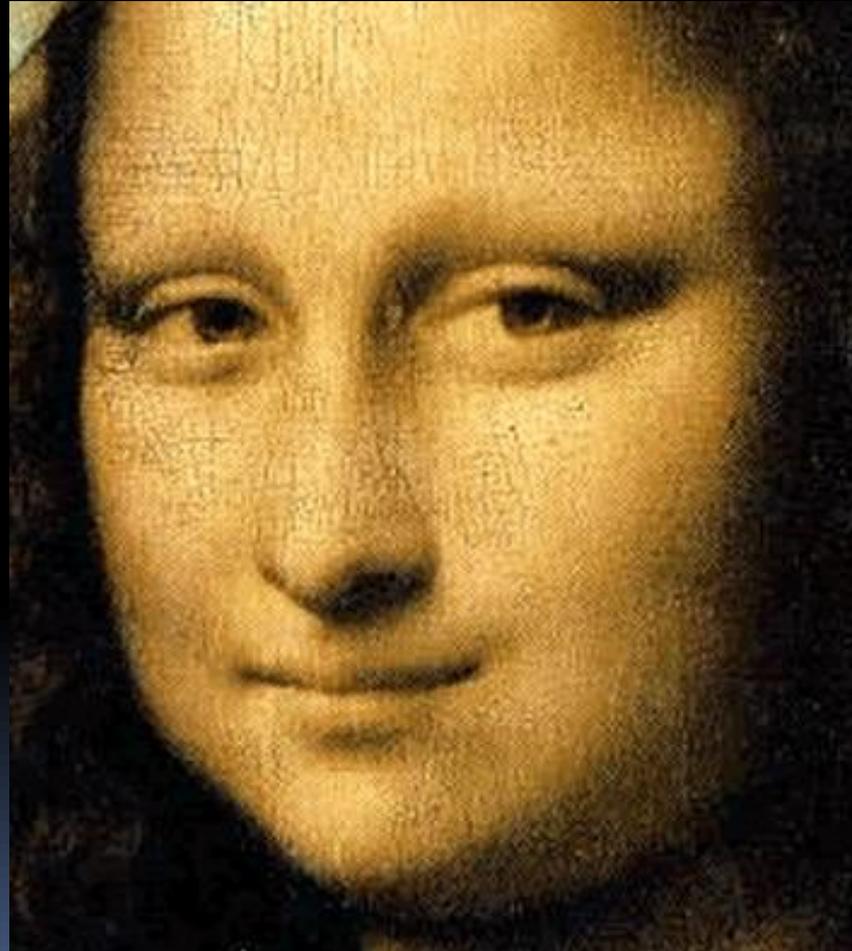
- Comenzó a hablar del espacio que circula entre las figuras.
- Paisaje del Arno .
- 1473

Sfumato de Leonardo da Vinci

Contornos
imprecisos, sensación
de profundidad y de
antigüedad.

La Gioconda
(1503 – 1506)

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.

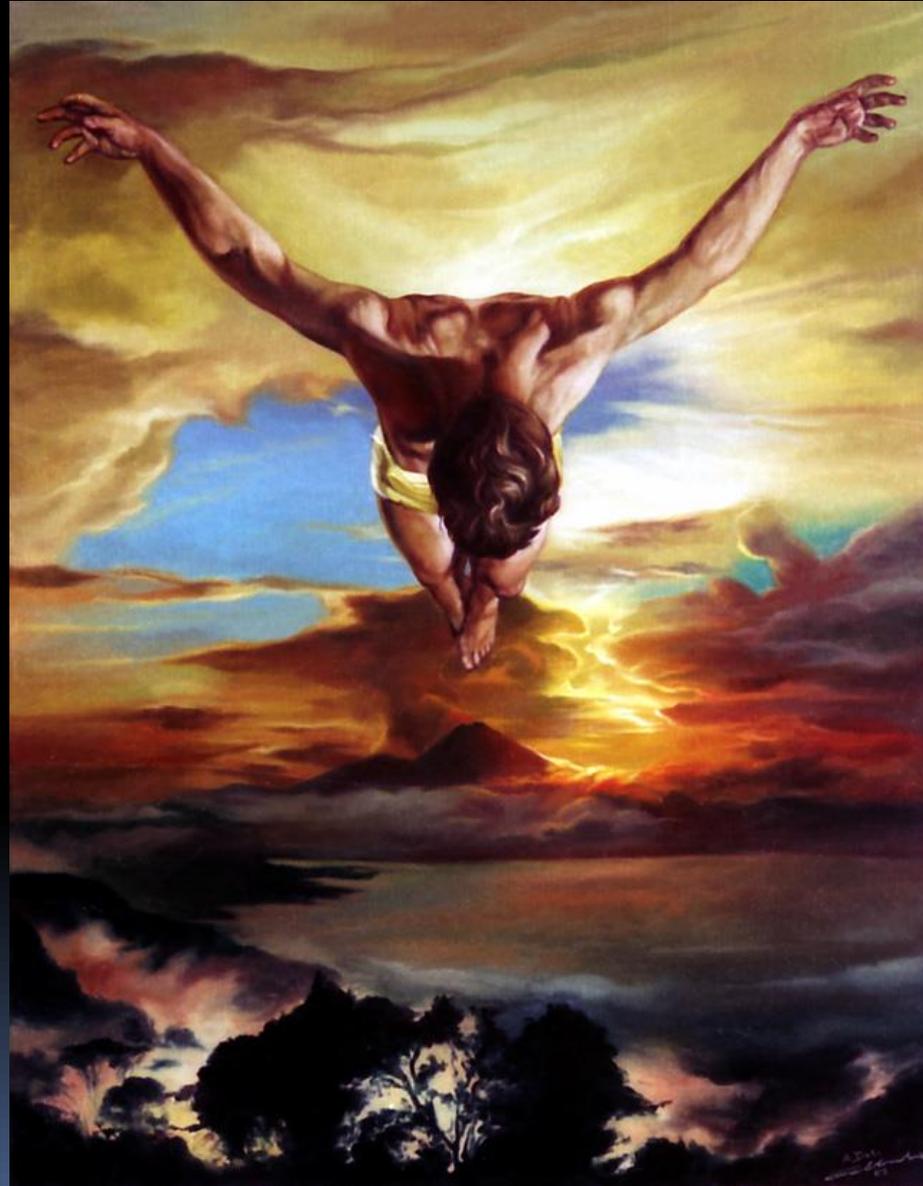
El escorzo

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.

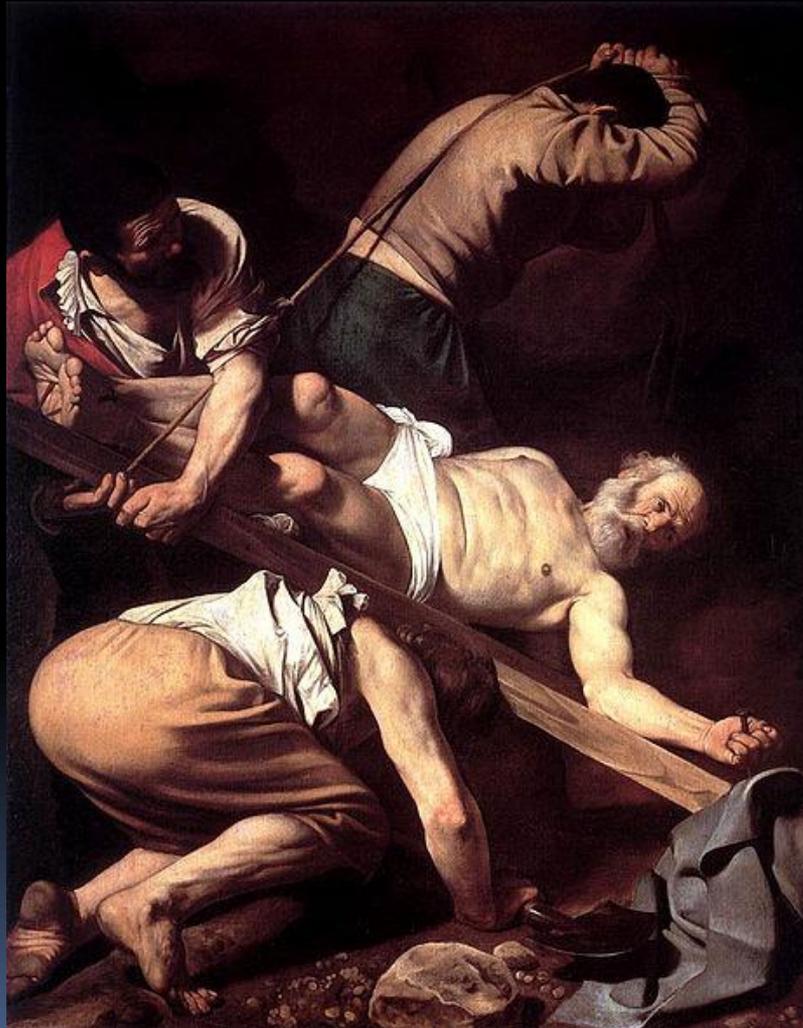
La diagonal, base de la composición barroca

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).

Riqueza ornamental

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

Barroco

Efraín Recinos La merced (detalle)

Barroco

Velázquez

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.

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

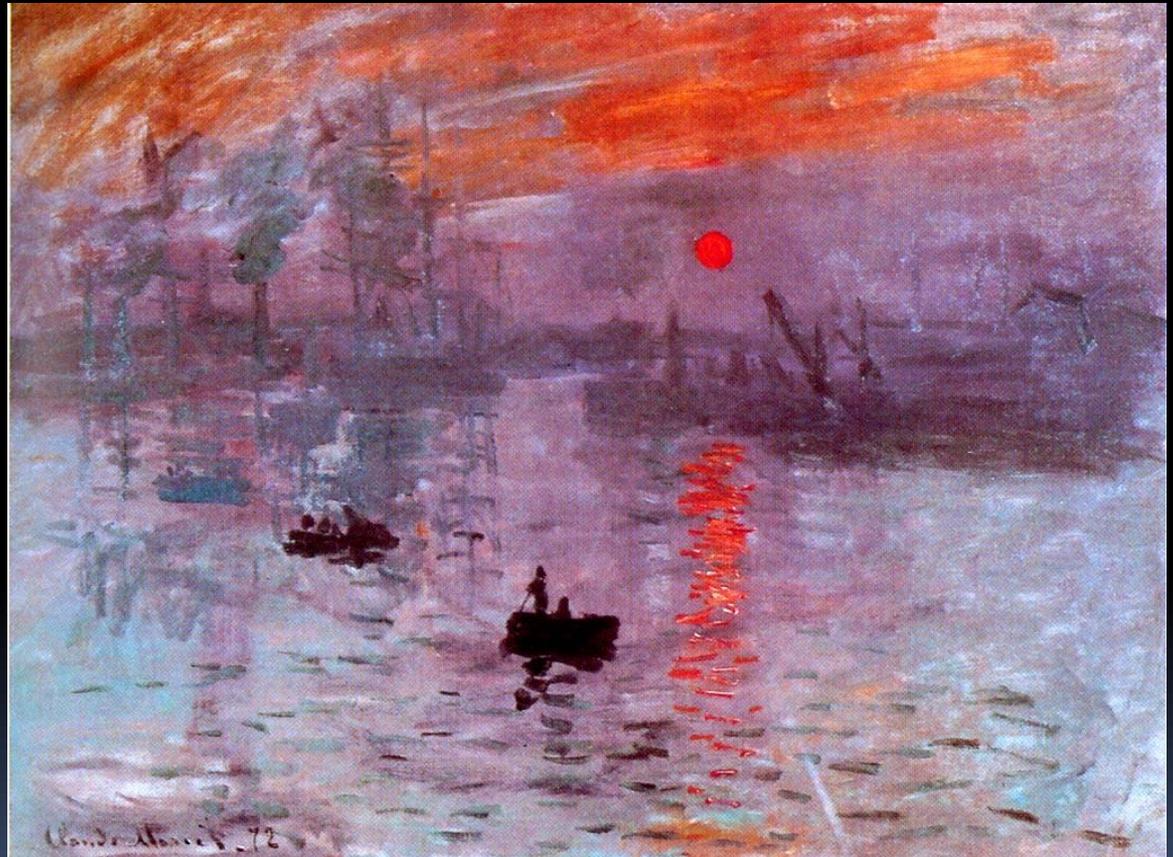
La luz determina el color y el color determina la forma.

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 razones estéticas antes que representativas.

Braque. El violín y el candelero.

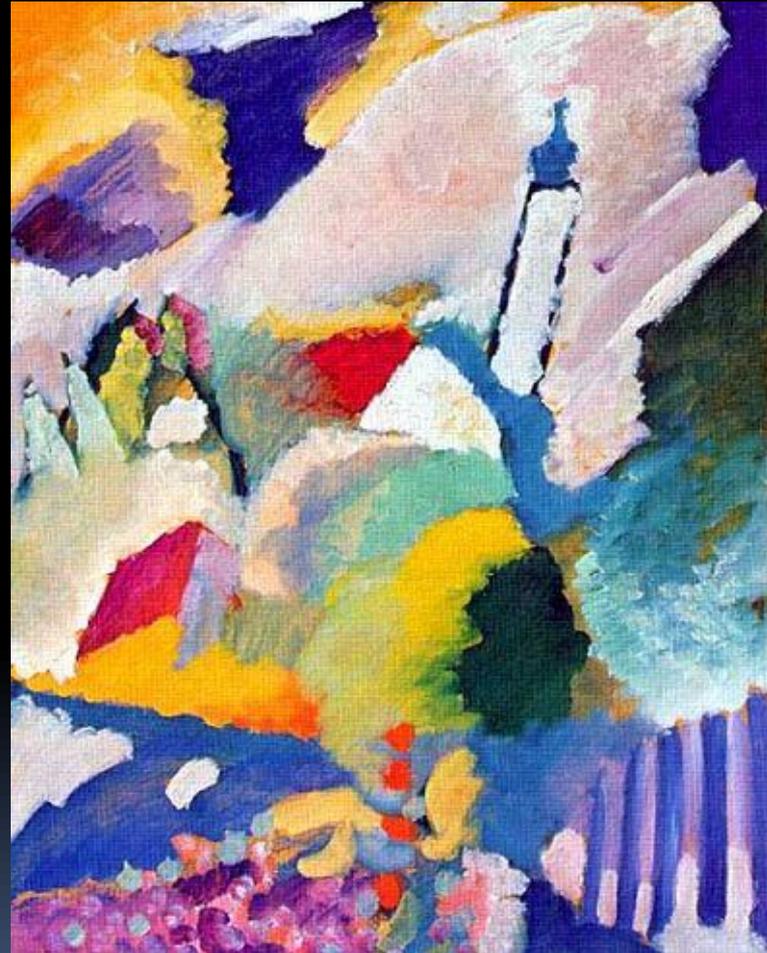
Arte abstracto

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-
nismo
abstracto

Jackson Polloc
(1912-1956).

Abstracto Pintura gestual

Ramón Ávila 1963

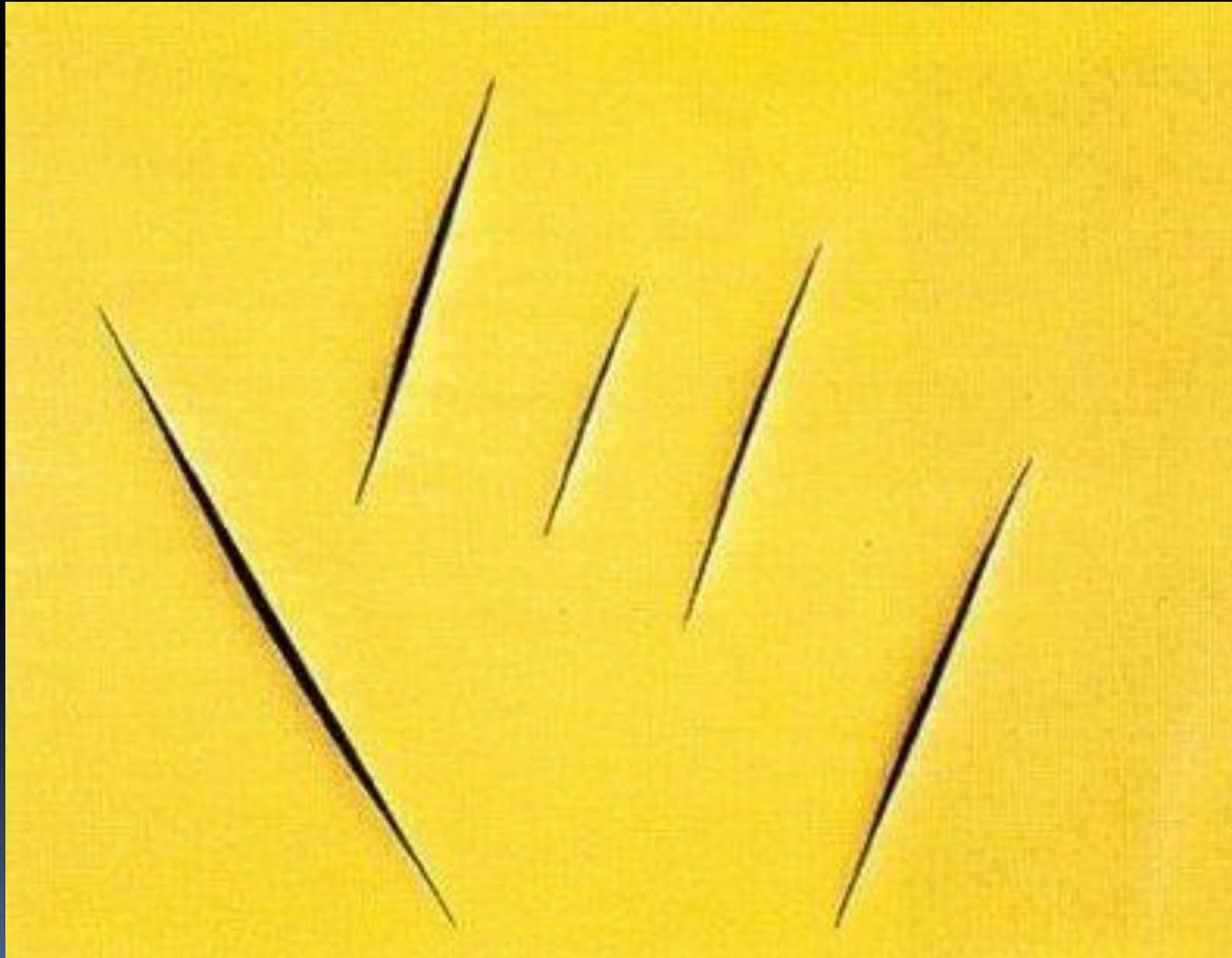

Picasso

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

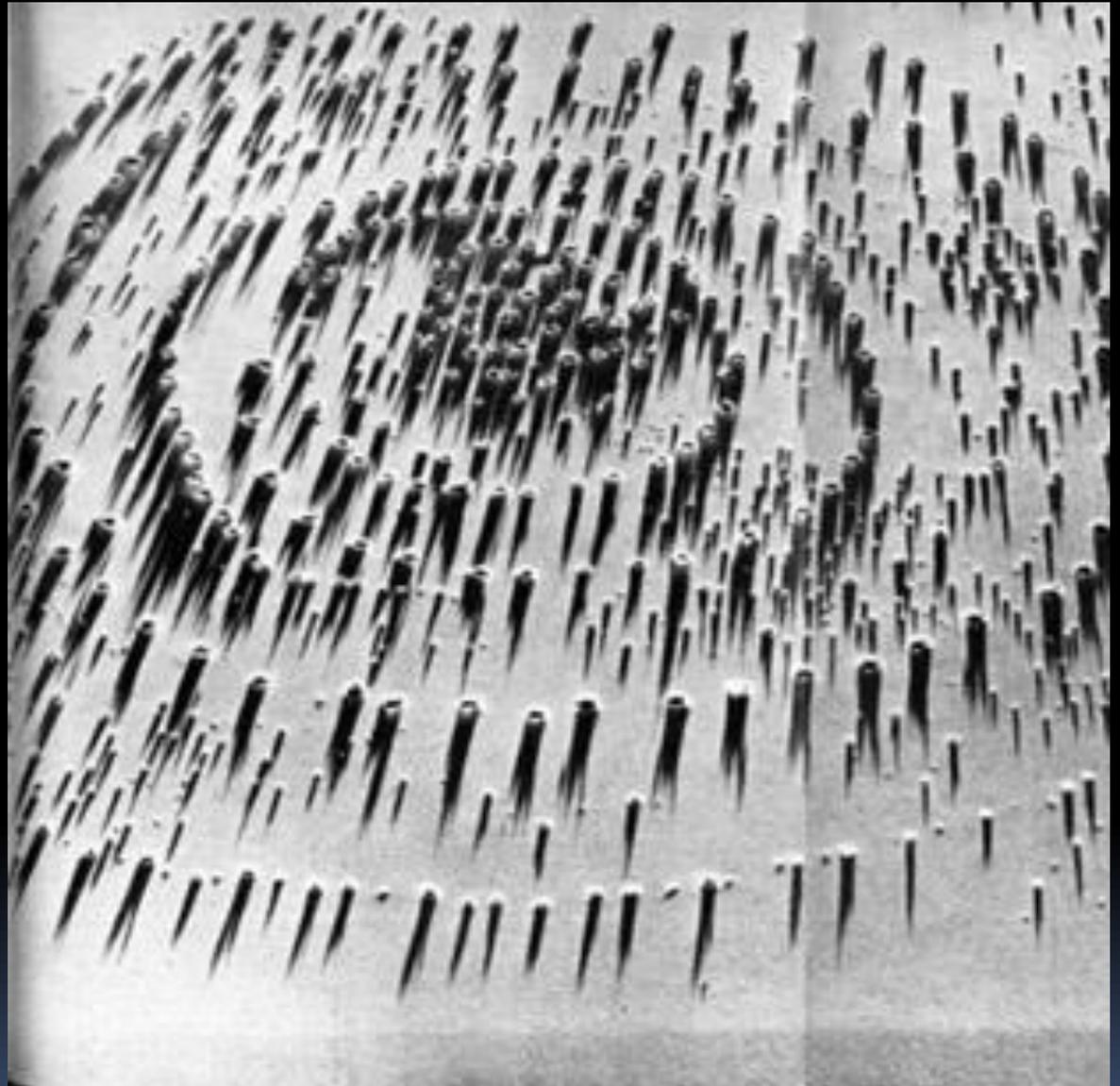
Concepto espacial

Lucio di Fontana (1959)

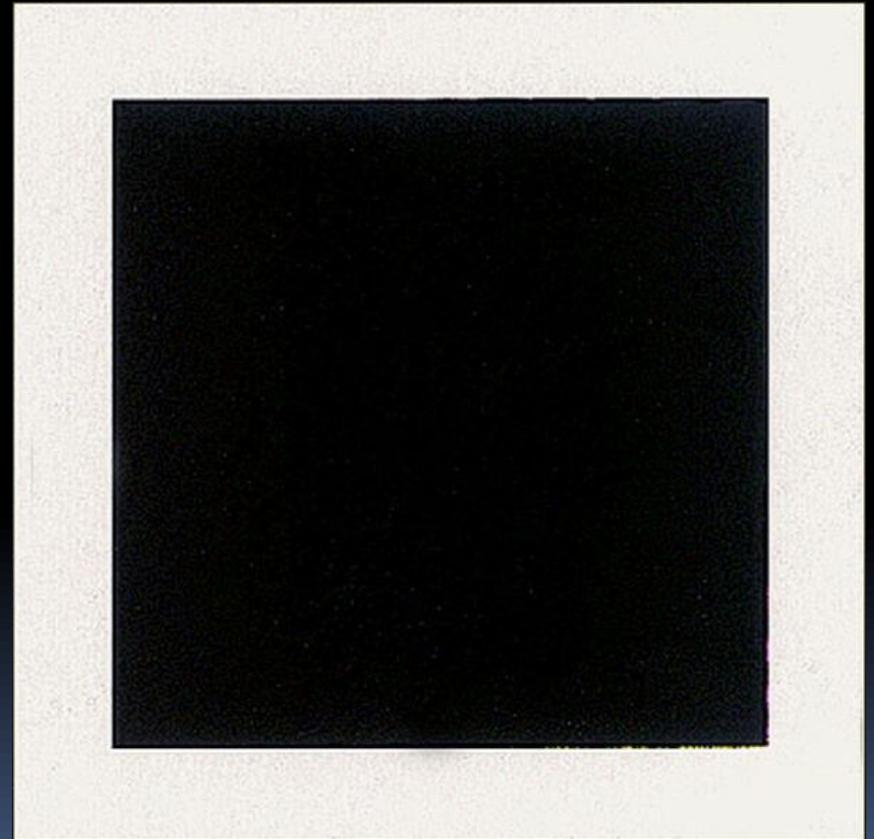
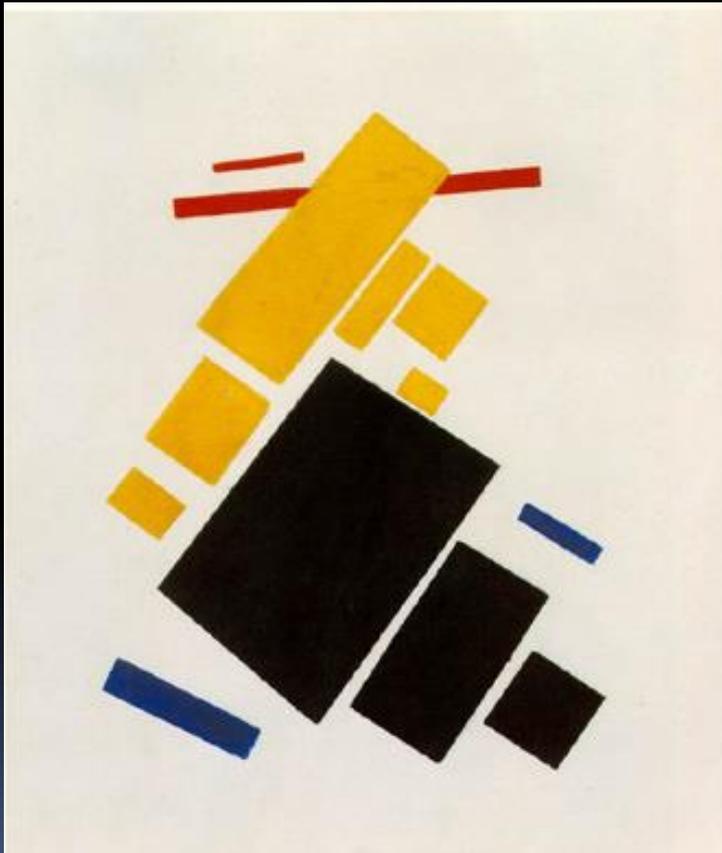

Concepto
espacial

Lucio
di Fontana

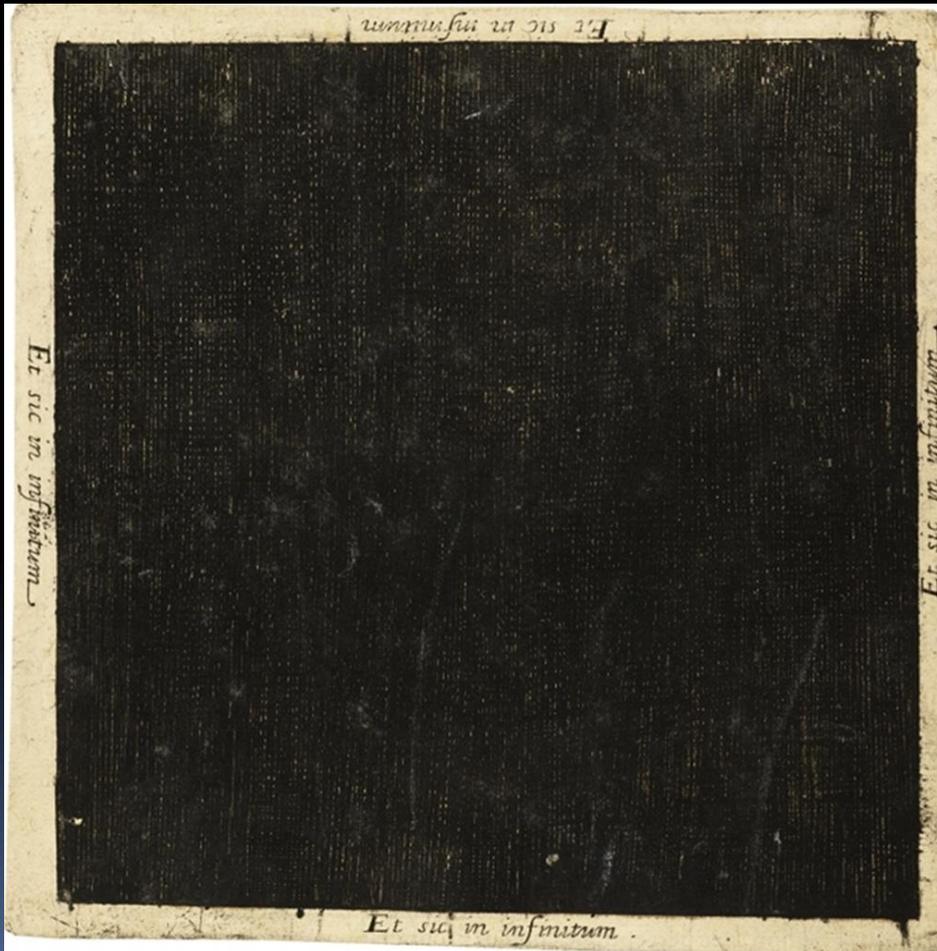

Suprematismo Kasimir Malevich (1878-1935)

Et sic infinitum

Robert Fludd from *Utrisque Cosmi* 1617

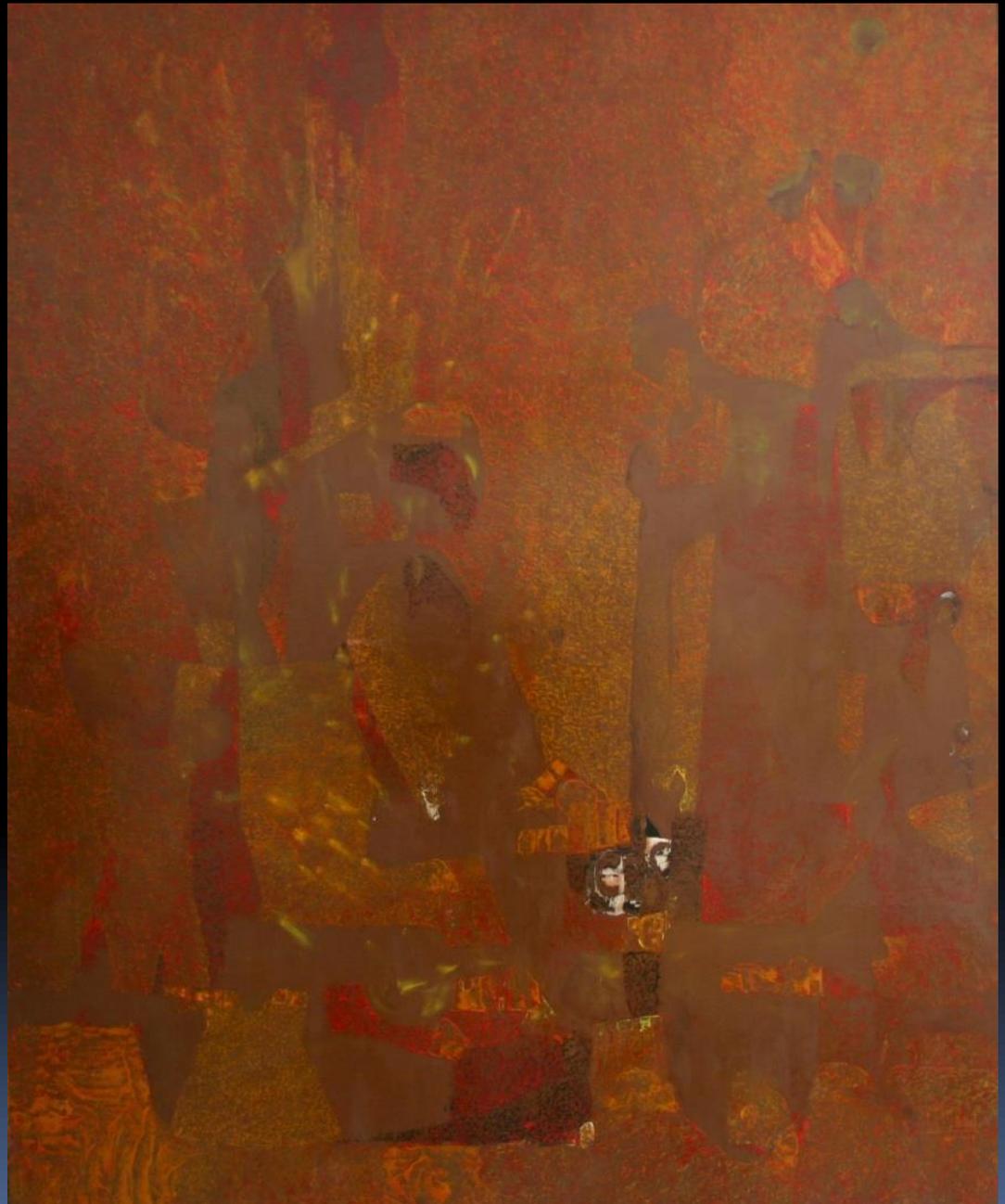

El dibujo y el color

- 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

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

Predominio del dibujo

Efraín Recinos La Merced

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 $0.6180339887\dots$
- A partir de este se logran simultáneamente unidad y dinamismo para obtener una composición armónicamente correcta.

Luis Luján Muñoz
63

LUCA PACIOLI

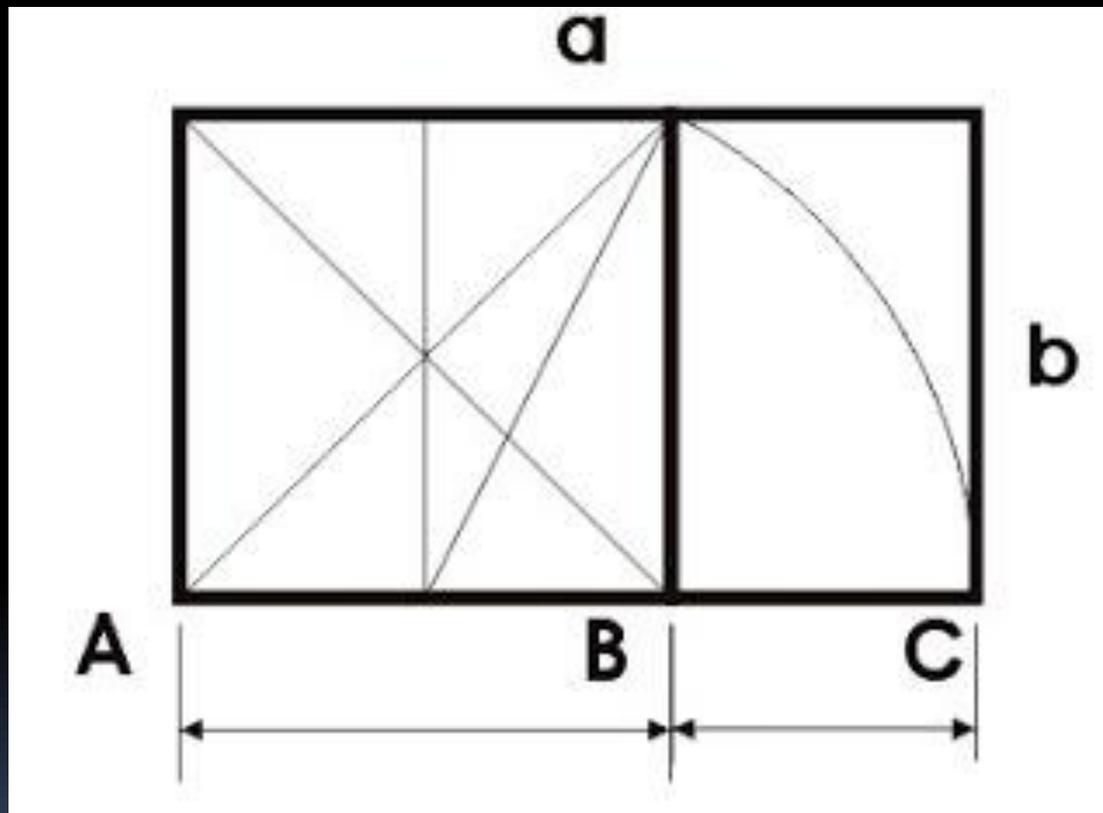
LA DIVINA PROPORCIÓN

❖ 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

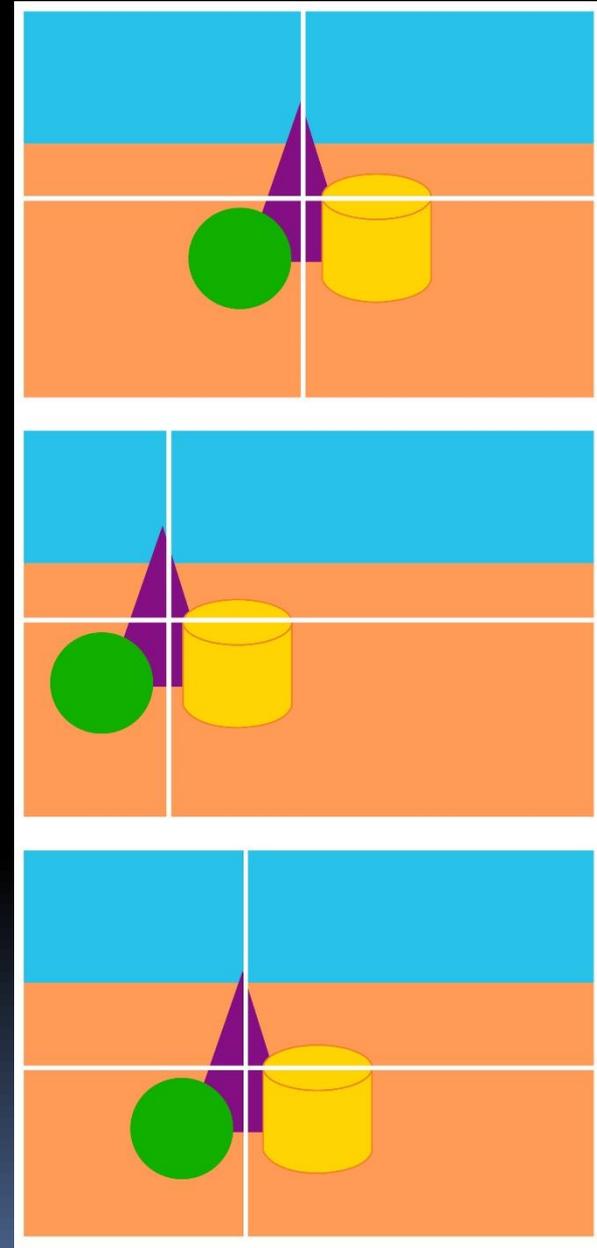
Punto de máximo interés

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.

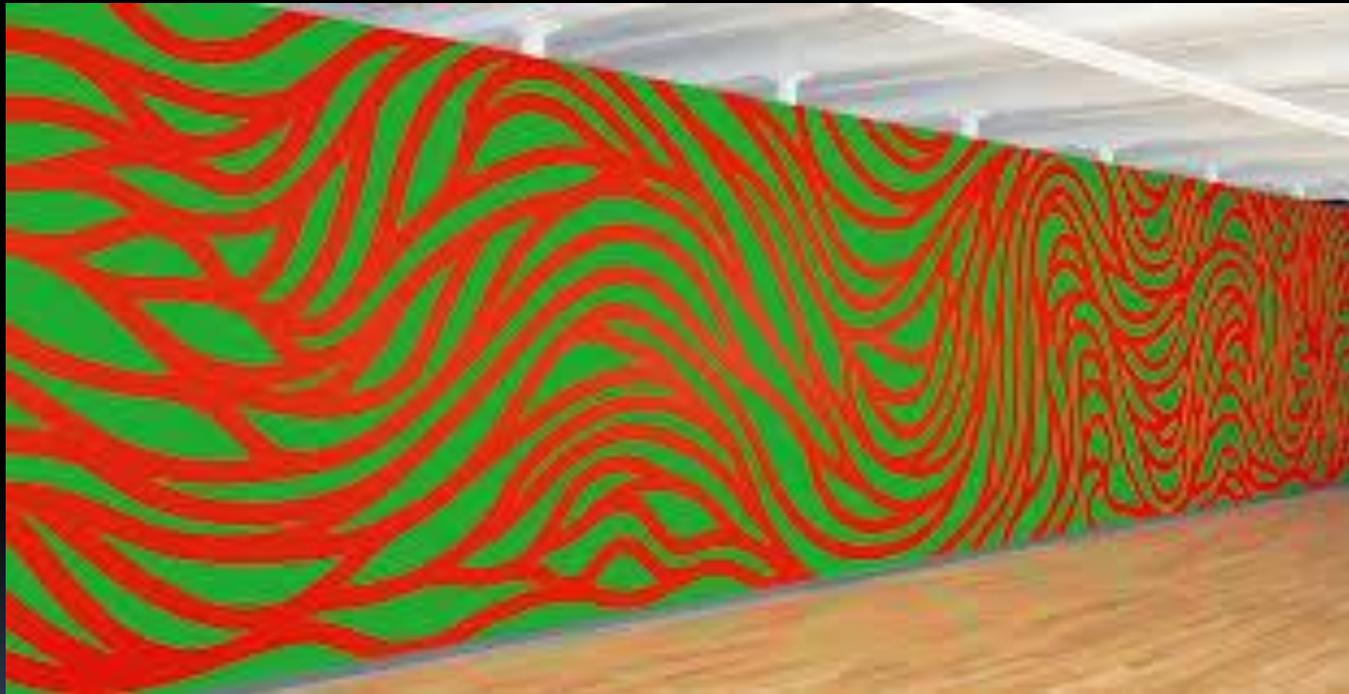
Paul
Cézanne

Repetición de formas Calatrava

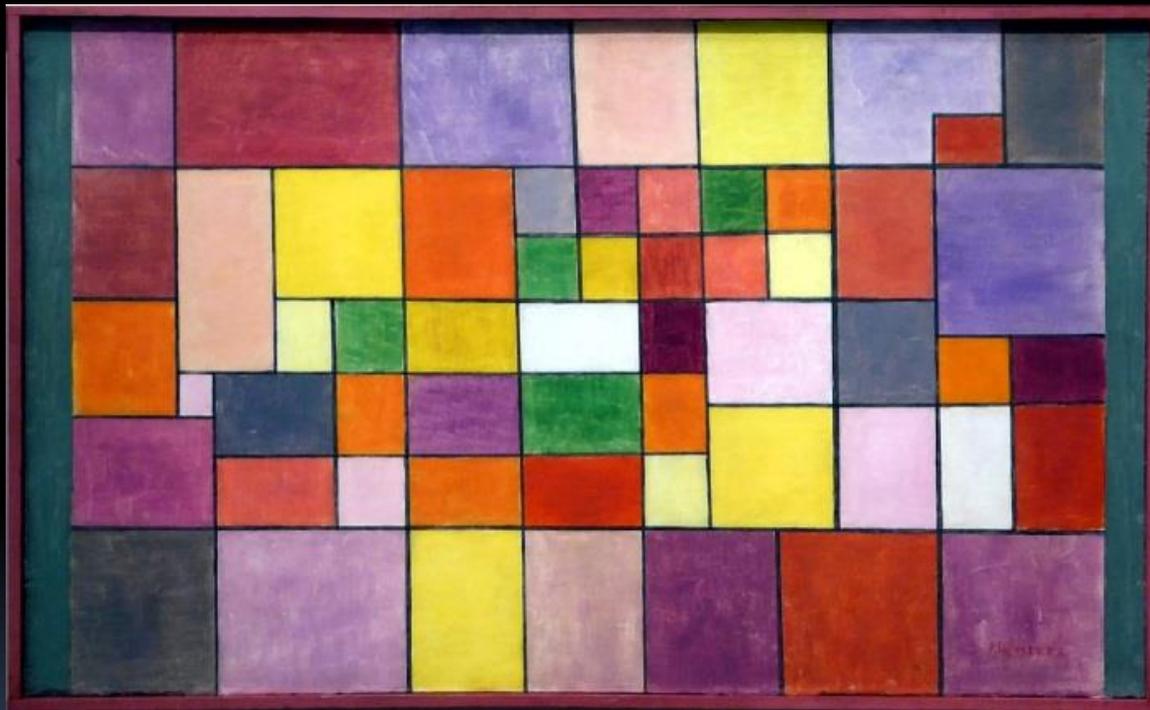
Uso de eses, Sol de Witt

Texturas Gerard Ritcher

Retículas Paul Klee

Estructuras. Constructivismo. Tatlin, 1920.
Royal Academy Londres, 2009.

Constructivismo Dennis Leder

Constructivismo

Rodrigo Santa Cruz Anchissi

Constructivismo Pepo Toledo

Tensión Calatrava

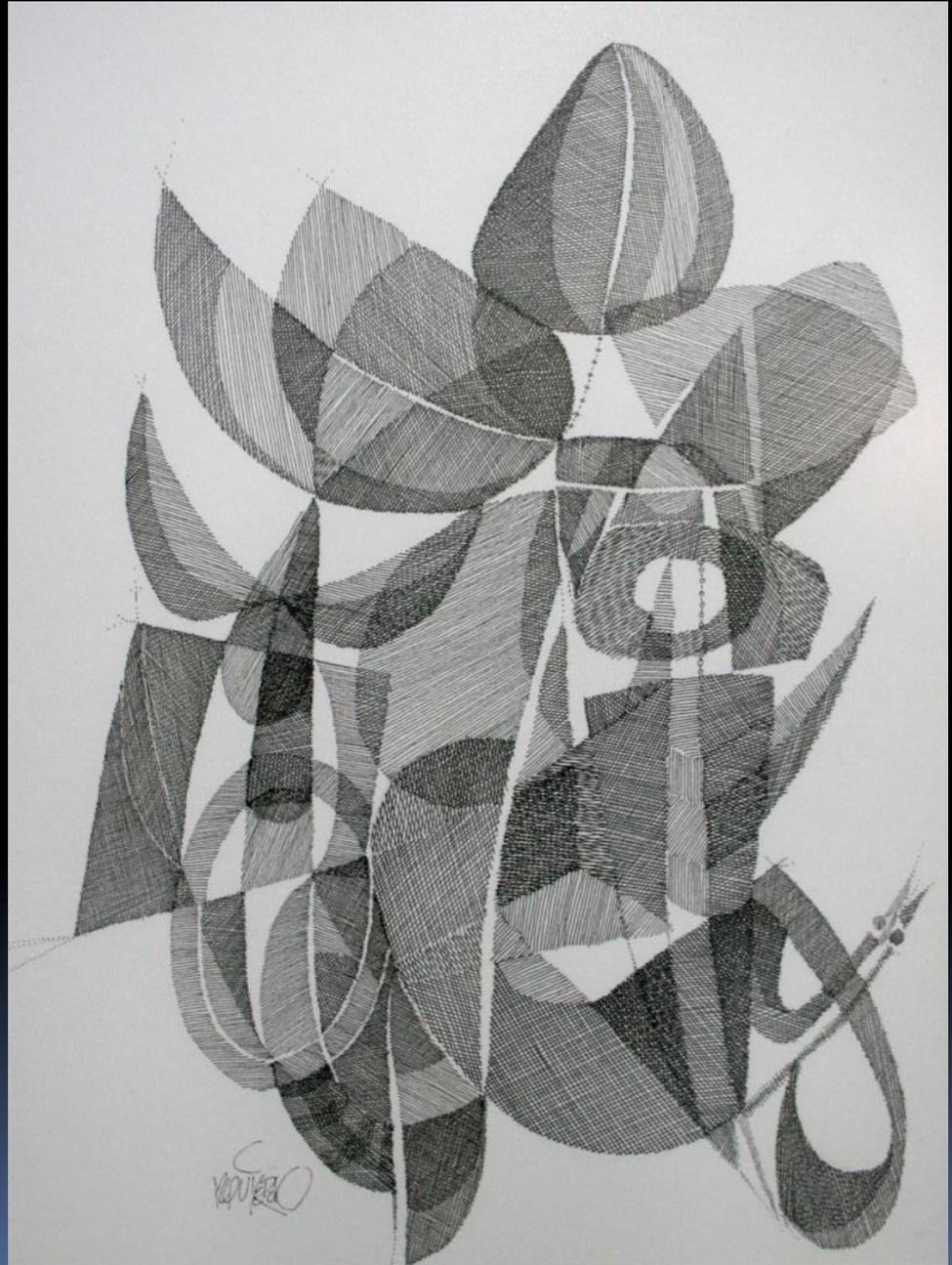
Ritmo compositivo

Determinante en
el interés visual
de la obra.

Es independiente
del tema. Tiene
valor propio .

Se encuentra en
la naturaleza.

César Izquierdo.
Abstracto

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

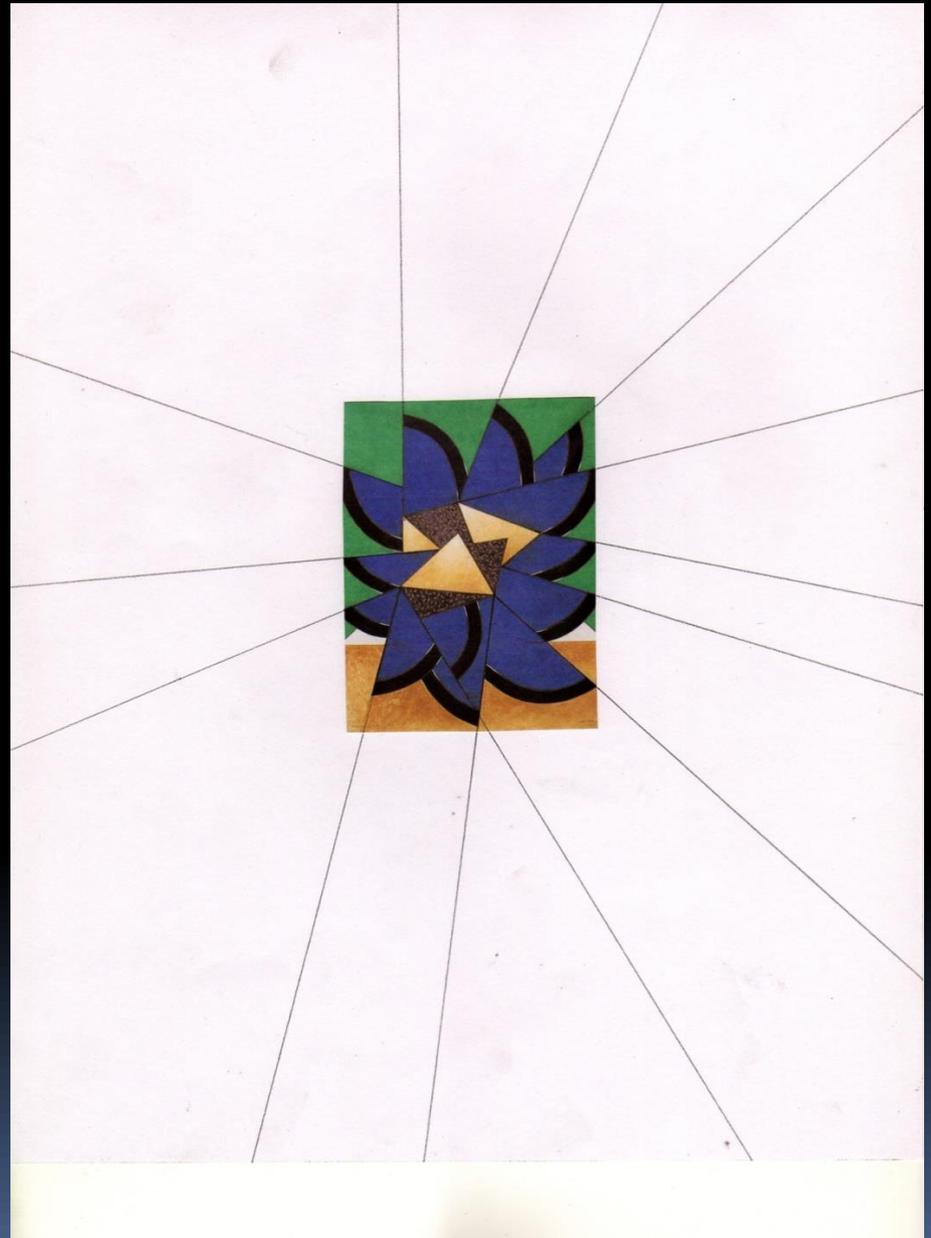

Proyección de la composición

Luis Díaz.
Azulejos
(2001).

Proyección de la composición

Luis Díaz.
Azulejos
(2001).

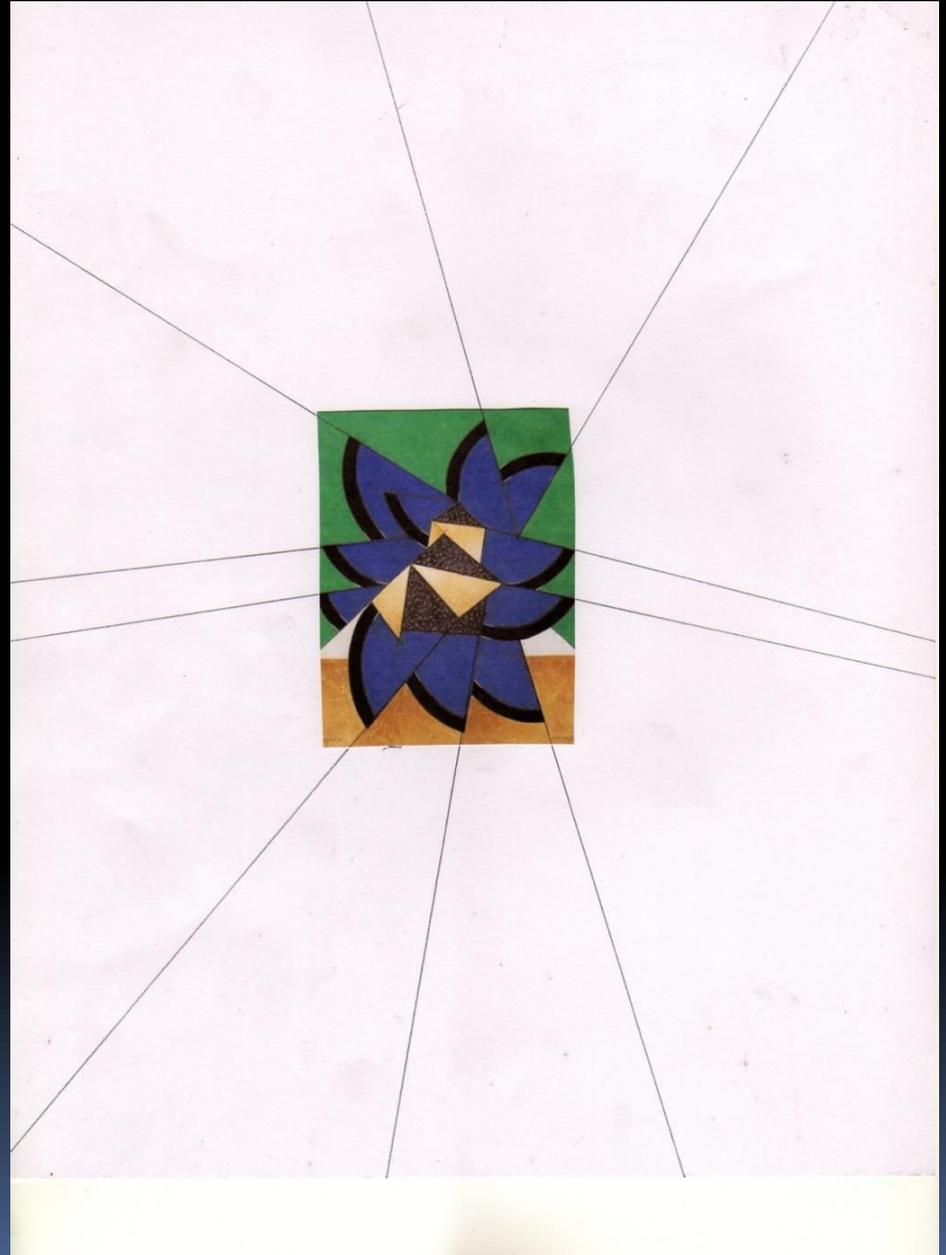
Proyección de la composición

Luis Díaz.
Azulejos
(2001).

Proyección de la composición

Luis Díaz.
Azulejos
(2001).

Dibujo espontáneo vs dibujo rígido

Serie estandartes Luis Díaz

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

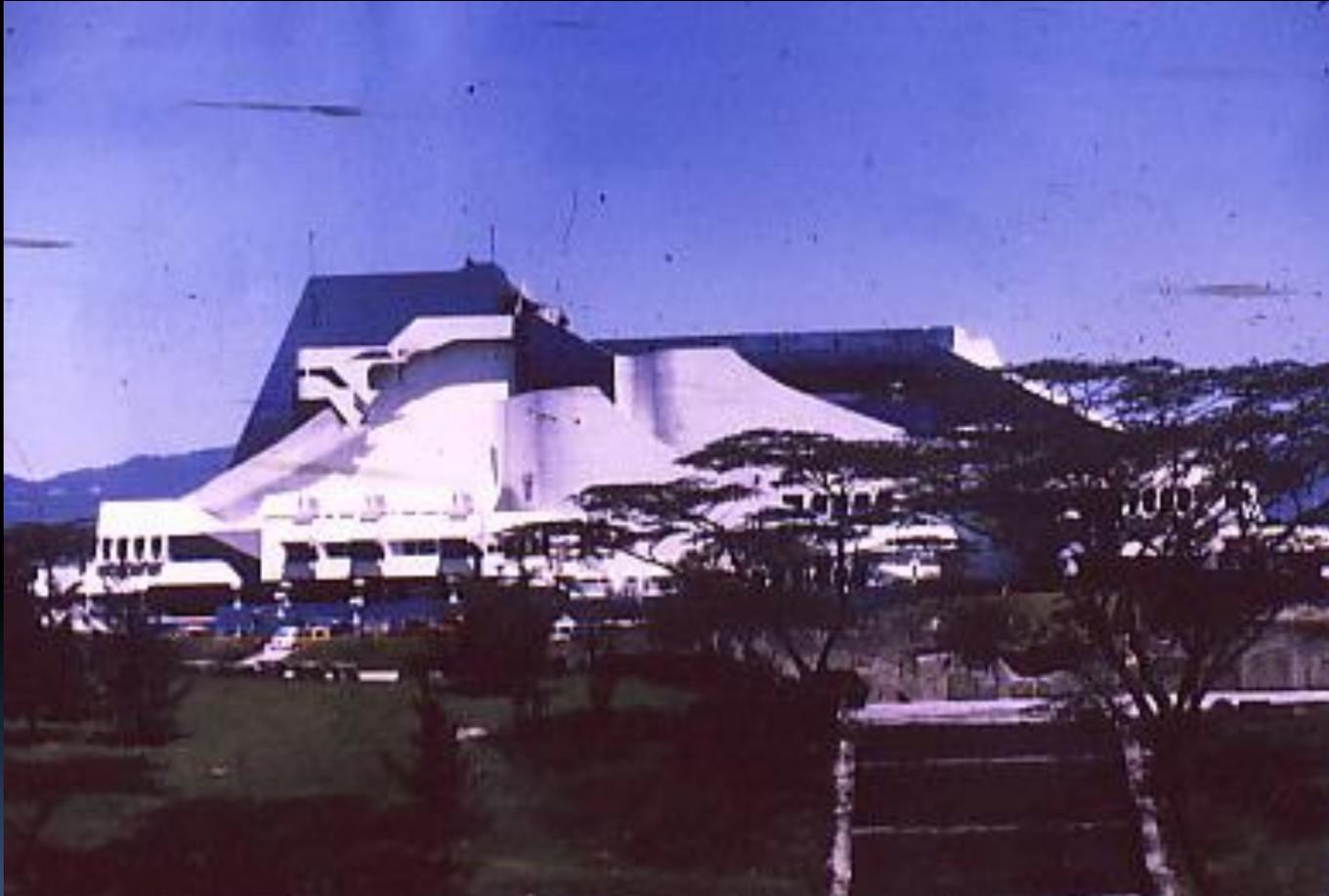

Teatro Nacional Efraín Recinos
Cubre cubos (paralelepípedos rectangulares)
racionalistas con escultura

Teatro Nacional

Efraín Recinos

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

Pepo
Toledo

Parecen cuatro esculturas diferentes. Es la misma, en posiciones diferentes.

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

Pepo Toledo

Fotografía

Principios del siglo XIX

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.

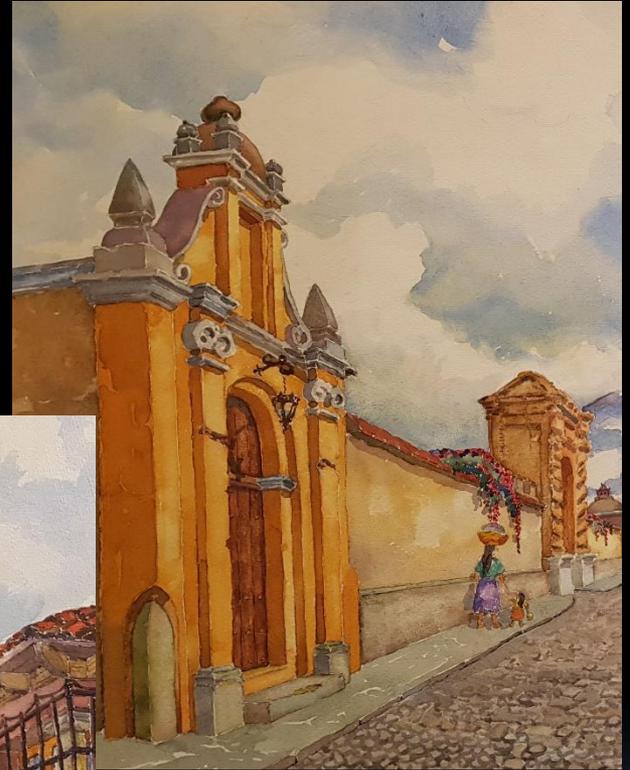
Fotografía Conceptos básicos (Influencia de la pintura)

- 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
-

El encuadre

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

Encuadre
al centro

Helmut
Newton.

Encuadre
a un tercio

Helmut
Newton

Los desencuadres

La fotografía
aporta
espontaneidad a
la pintura.

Escenas
inusuales,
desencuadradas,
grandes vacíos,
figuras cortadas,
impensables en
la academia.

Bailarinas.

Edgar Degas.

Desencuadre correcto

AZAFATAS QUE SE DISPONEN A REPARTIR PUROS
EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL HABANO.

Desencuadre incorrecto, corte en articulaciones

Uso de eses,
repetición de
formas, fractales,
ritmo

Karl
Blossfeldt
(1920-1930).

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

Momento,
espontaneidad.

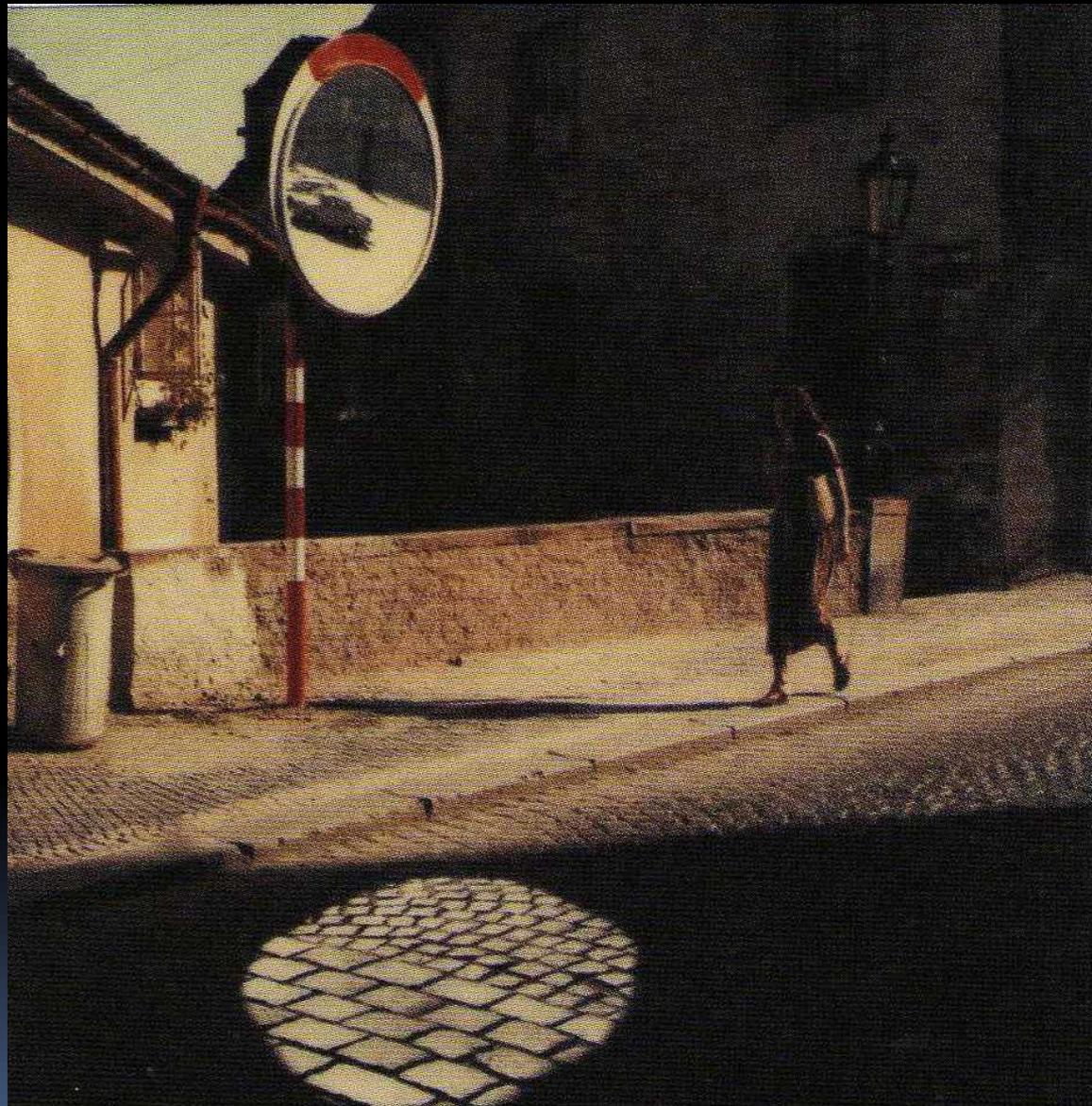
Diagonales,
marcos,
sombra.

Willy
Ronis.
Le
Petit
Parisien
(1952).

Artificio del
espejo.

Claroscuro,
diagonales,
textura,
punto de
interés.

Jan
Hnizdo.

Artificio de la
patada de luz.
Diagonales,
estrella,
claroscuro.

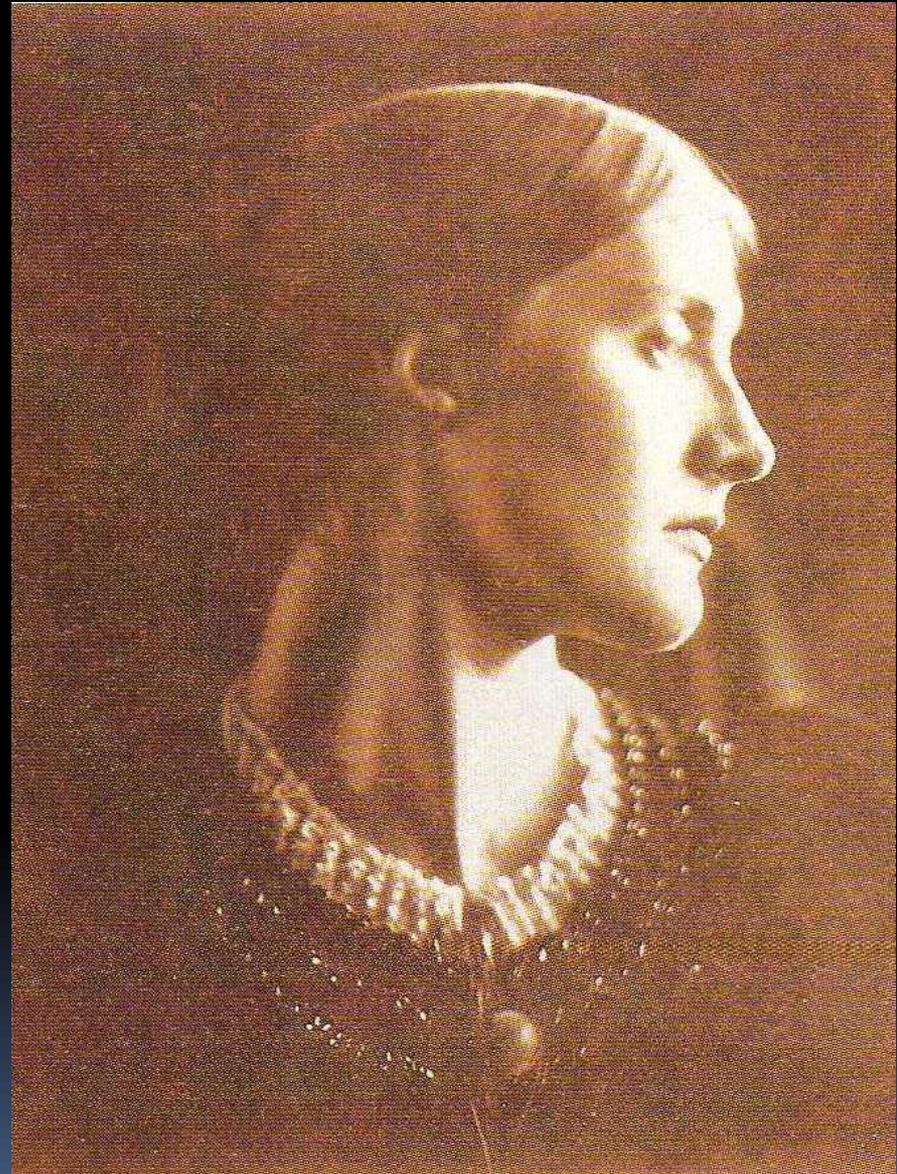
Juan
José
Estrada
Toledo.

- 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 de
izquierda a
derecha

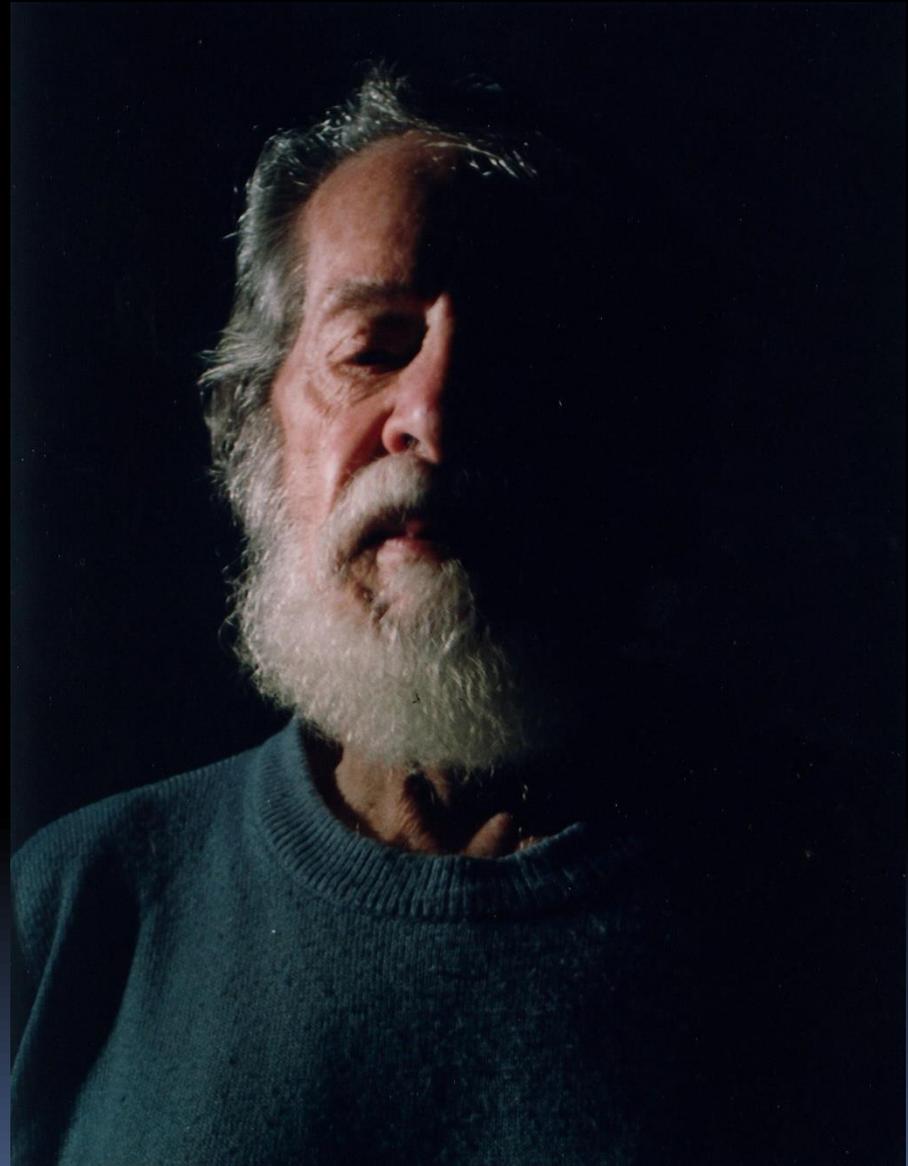
Giséle
Freund.
Retrato
de
Virginia
Wolff
(1939).

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

Congestión
extrema

Creatividad

Convencimiento
de compra

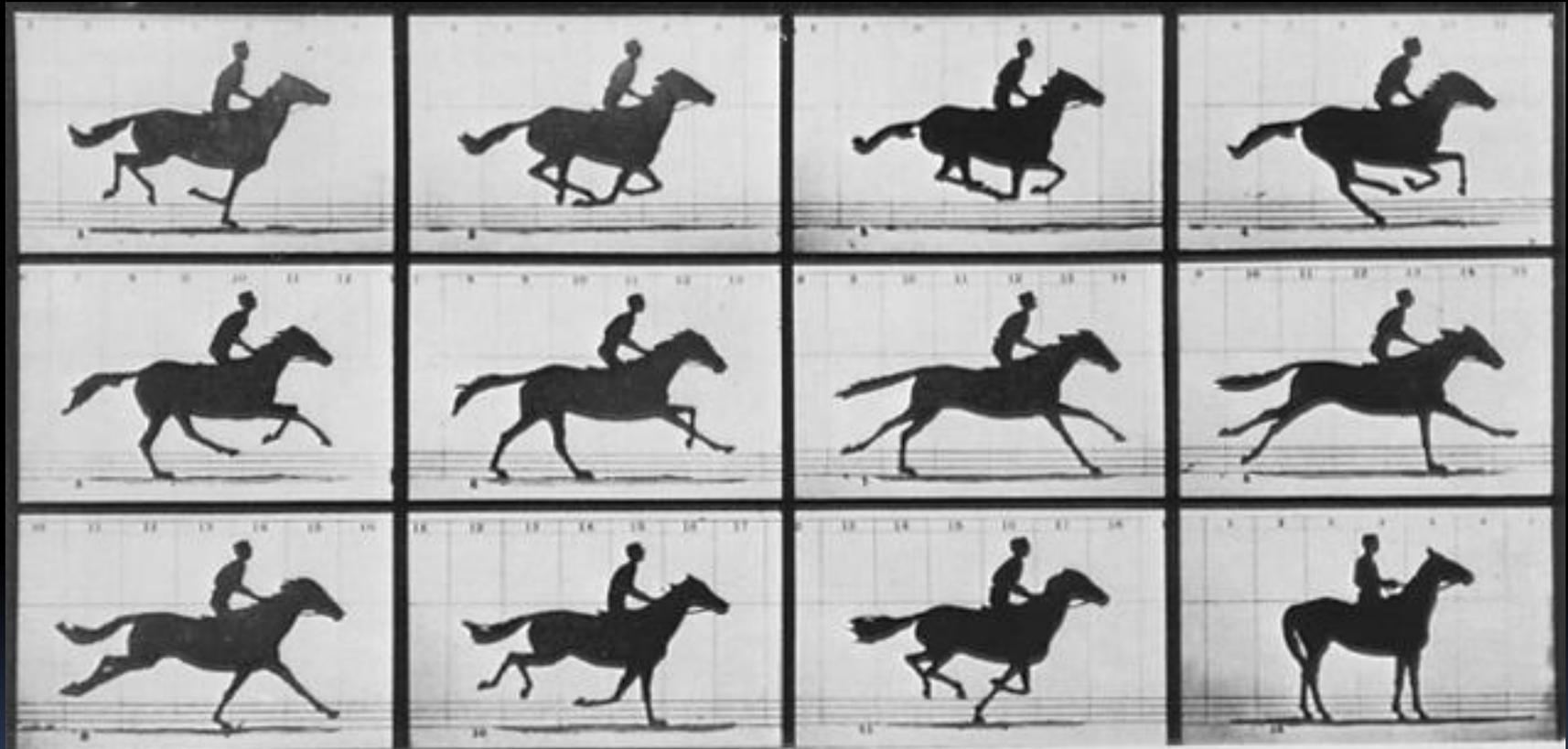
Información del
producto

Menos es más,
muy limpio, la
composición
respira

The logo for NITTO, featuring a stylized 'N' with a red and white graphic element followed by the word 'NITTO' in a bold, italicized, sans-serif font.The logo for INVO, featuring a small blue square icon to the left of the word 'INVO' in a bold, sans-serif font.

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

Movimiento – Demostró por primera vez que el caballo levanta las 4 patas al galopar

Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by
MUYBRIDGE.

AUTOMATIC ELECTRO-PHYCLOGRAPH

"CALLIE GARDNER," owned by LELAND STANFORD; running at a 1.40 gait over the Palo Alto track, 10th June, 1878.

The negatives of these photographs were made at intervals of twenty-seven inches of distance, and about the twenty-fifth part of a second of time; they illustrate consecutive positions assumed in each twenty-seven inches of progress during a single stride of the horse. The vertical lines were twenty-seven inches apart; the horizontal lines represent elevations of four inches each. The exposure of each negative was less than the two-thirtieth part of a second.

Muybridge Guatemala 1875

Muybridge Guatemala 1875

