

CÁPSULAS DE CULTURA - ABRIL 2020

Saber mirar un cuadro, 4 : Composición

Edades

10-14 años

Desarrollo del taller

¿Qué es la composición artística? ¿Entendemos lo que significa la palabra *composición*?
¿Sabemos cómo influye la composición a la hora de que un pintor pinte un cuadro?

Composición es una palabra que consta de dos partes: *com-*, que equivale a *con* y significa “juntos”, y *-posición*, que expresa la idea de “poner”. Así pues, composición significa “cosas que se han puesto juntas”

¿Cómo se aplica esto al arte? Cuando observamos un cuadro, aunque no seamos conscientes de ello, recibimos unas impresiones visuales que nos indican si la obra está equilibrada, cuál de los personajes es más importante, hacia dónde quiere el pintor que dirijamos la mirada e incluso la velocidad a la que quiere que lo hagamos. Esto es lo que se conoce como *composición artística* y es la forma de distribuir de **manera correcta los diferentes elementos que forman parte del cuadro.**

Veámoslo con un ejemplo.

Sandro Botticelli: *La adoración de los Magos* (1476)

El artista pintó alrededor de la Madre y el Niño un edificio en ruinas para que la mirada se concentrara en las dos figuras principales. Muchas de las personas que aparecen en el cuadro miran en la misma dirección, de modo que incluso tú sientas curiosidad por ver lo que están mirando.

Si observamos más detenidamente, quizás te des cuenta de que el pintor ubica a muchos personajes en forma de X colocando a la madre y al hijo donde se cruzan los brazos de la X.

Como ves, al combinar diferentes recursos el pintor consiguió que mirases exactamente donde él quería que mirases.

¿Entiendes lo importante que es la composición artística para los pintores? Es otra manera, junto con la perspectiva y el color, de transmitir al espectador lo que ha querido representar con sus pinturas.

Clases de composición artística

Un pintor puede realizar diferentes tipos de composición e incluso romper con todas las reglas de composición para crear una impresión determinada en los espectadores que observan su cuadro.

Quizás te guste descubrir diferentes clases de composición artística

Composición lineal

Amedeo Modigliani: *Mujer de ojos azules* (1818)

Santiago Rusiñol: *Interior con Figura Femenina* (1890-1892)

El Greco: *San Juan Bautista* (1600 - 1605)

Composición horizontal

Francisco de Zurbarán: *Bodegón con cacharros* (1650)

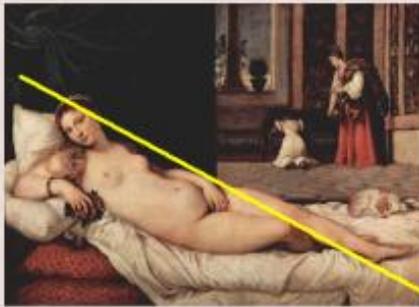

Henry Fuseli: *La pesadilla* (1802)

Miguel Ángel: *La creación de Adán* (1511)

Composición diagonal

Tiziano: *La Venus de Urbino* (1538)

Pedro Pablo Rubens: *El descendimiento de Cristo* (1612)

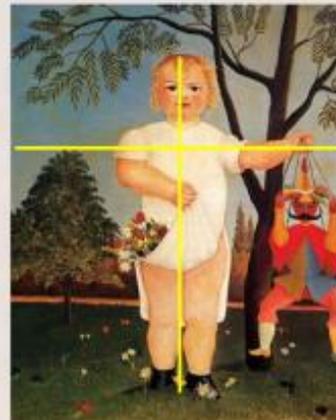

Francisco Masriera y Manovens: *Joven descansando* (1894)

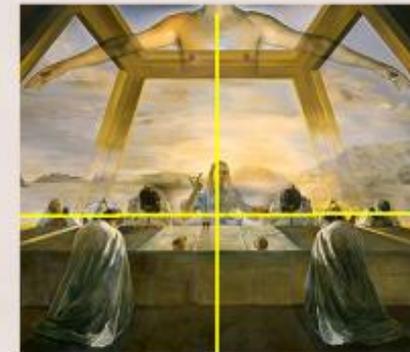
Composición en forma de cruz

Roger Van Der Weyden: *El descendimiento* (1435)

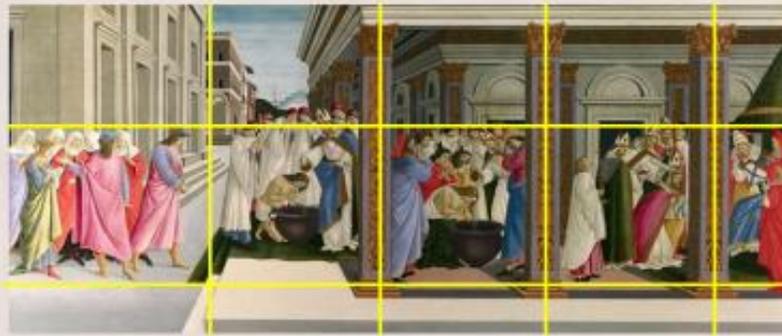

Henri Julien Félix Rousseau: *El niño y el títere* (1903)

Salvador Dalí: *Última cena* (1955)

Composición cuadriculada

Sandro Botticelli: *El bautismo de San Cenobio y su designación como obispo* (1495-1500)

Composición circular

Francisco de Goya: *Milagro de San Antonio de Padua* (1798)

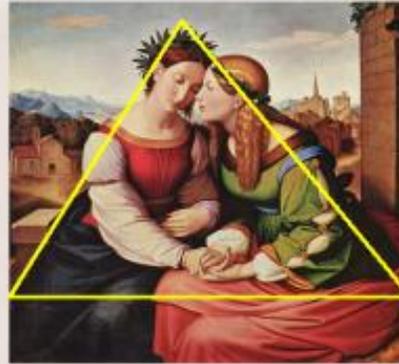

Henri Matisse: *La danza* (1910)

Composición triangular

Edward Hopper : Sol de la mañana(1952)

Friedrich Overbeck: *Italia y Alemania* (1811-1828)

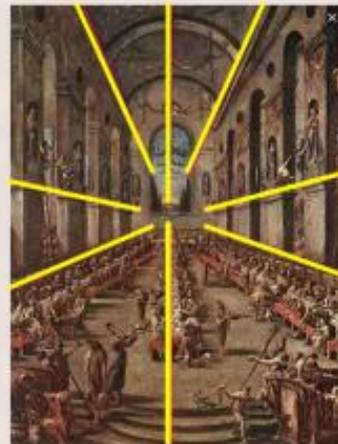

Gustav Klimt: *Mujer con abanico* (1919)

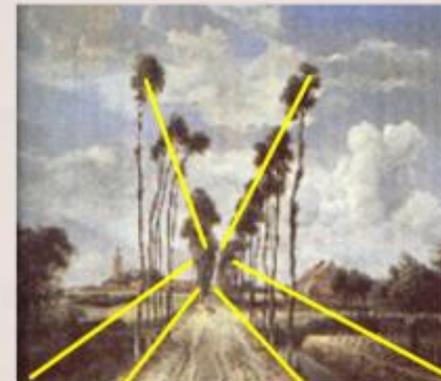
Composición radial

Rafael: *Los Desposorios de la Virgen* (1504)

Alessandro Magnasco: *Los frailes observantes en el refectorio* (1737)

Meindert Hobbema: *Avenida de Middelharnis* (1689)

Los pintores optan por una u otra composición en función de lo que desean transmitir al espectador. Por ejemplo, si lo que quieren plasmar es la figura humana en un retrato, suelen elegir la composición vertical, para darle importancia y relevancia a la persona que aparece en el cuadro. Por el contrario, si lo que desean es plasmar varios objetos o una figura extendida en el espacio que inspire calma y tranquilidad, elegirán la composición vertical. La composición diagonal transmite dinamismo, mientras que la de cruz nos sugiere estabilidad y unión. Cuando el pintor muestra una composición cuadrículada lo que quiere es que el espectador aprecie orden y estabilidad. Y si es circular, seguridad y armonía. La composición triangular transmite sensación de estabilidad y elevación, y la radial busca crear la sensación de profundidad.

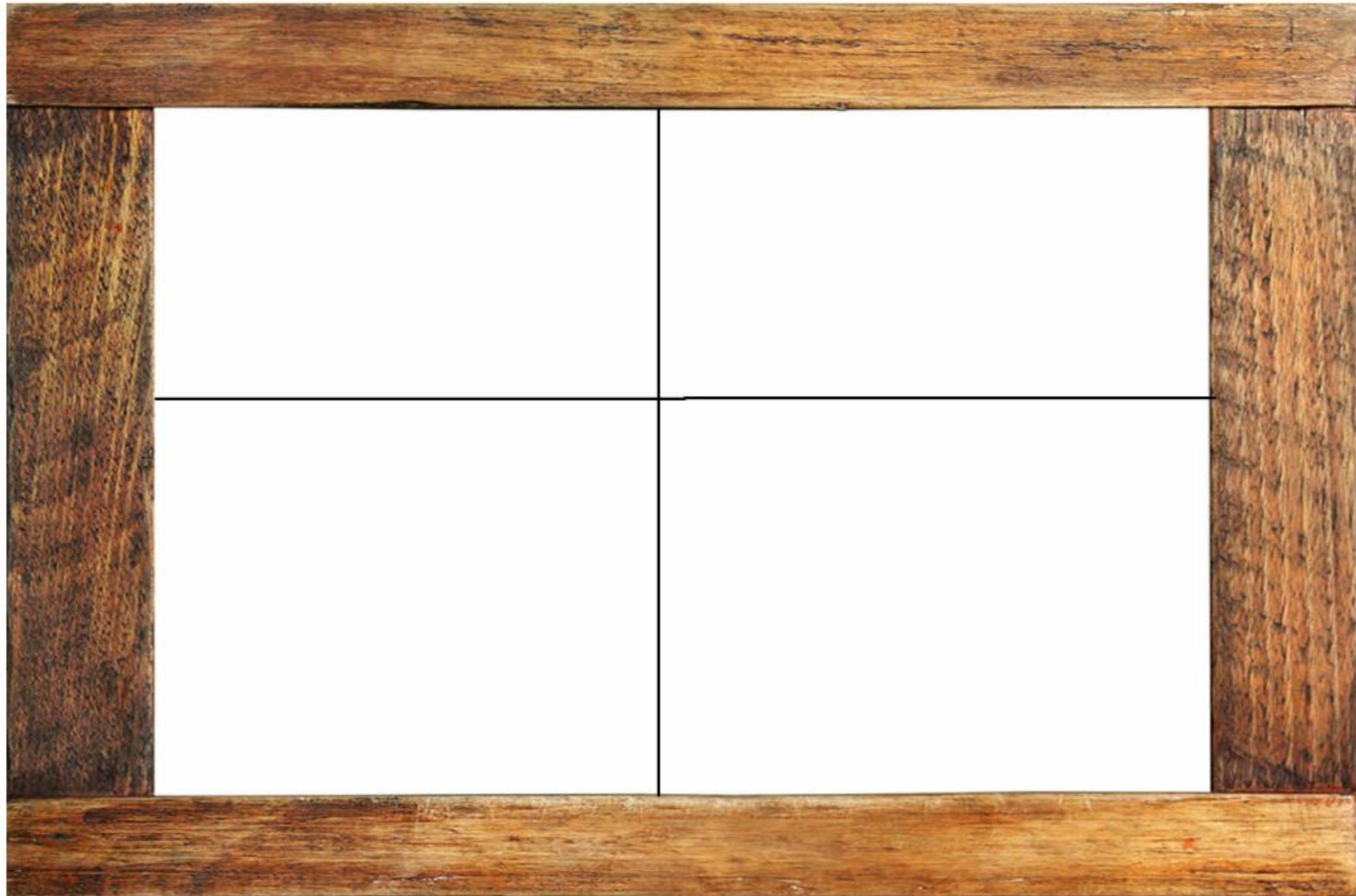
Como verás, los lenguajes artísticos tienen muchas herramientas que ayudan al artista a introducirnos en el mundo que desea hacernos llegar.

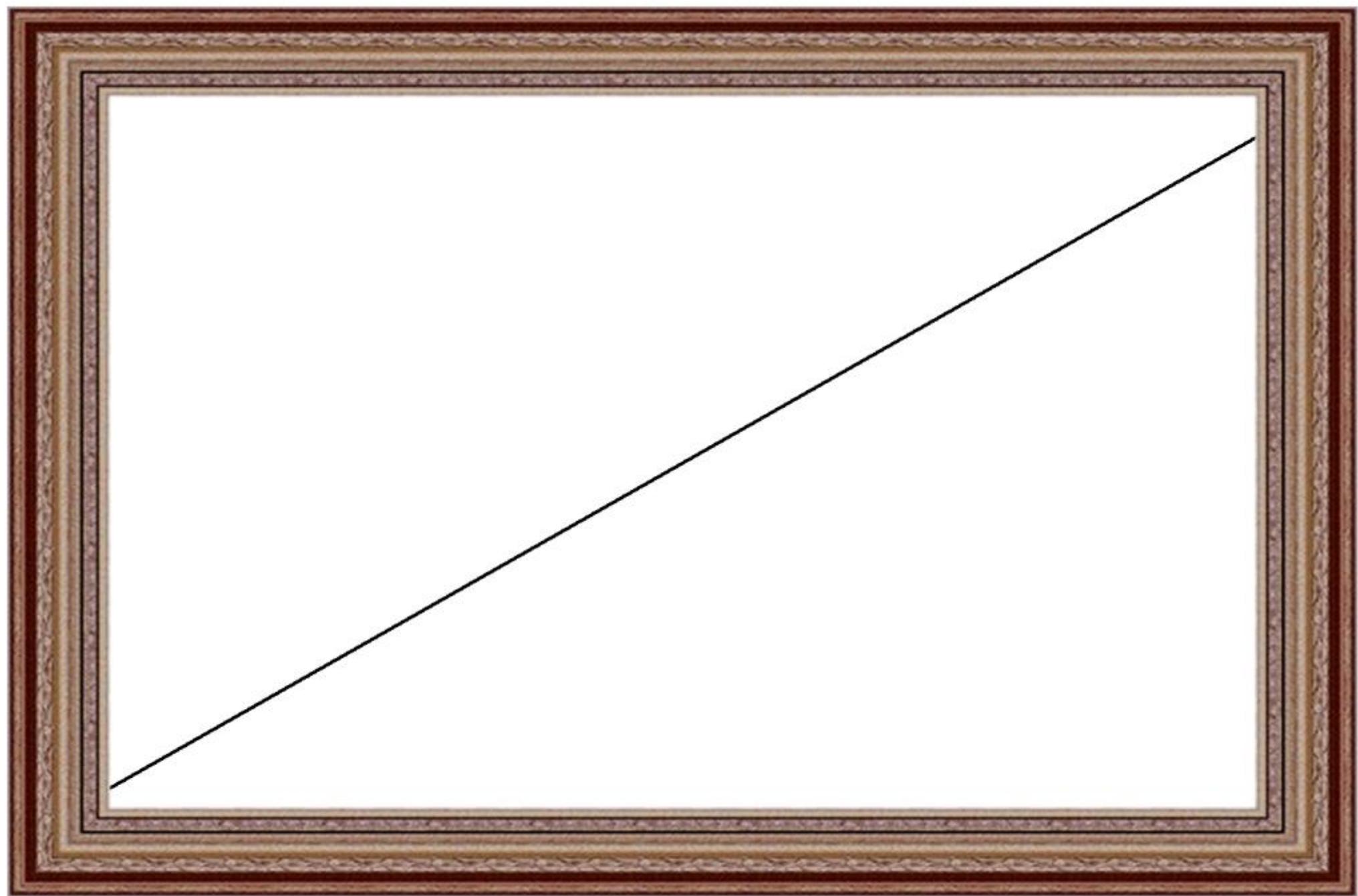
Actividad 1

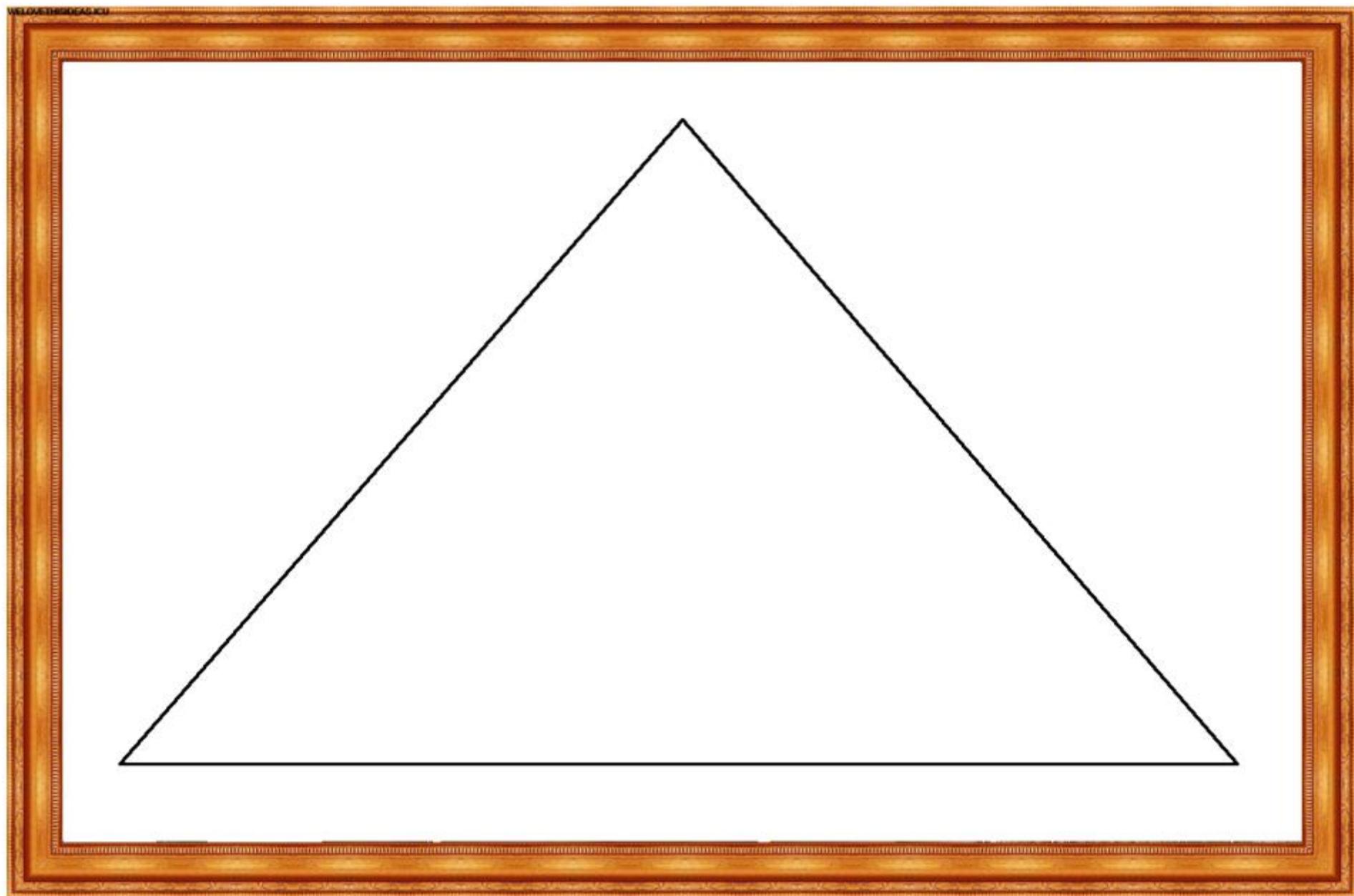
¿Te ha interesado lo que te hemos explicado sobre la composición? Tú también realizas muchas composiciones sin darte cuenta ¿Sabías que cuando dibujas y coloreas las diversas figuras de un lámina y las pones una junto a otra estás haciendo una composición?

¿Por qué no lo pones en práctica?

Te dejamos varias líneas maestras de composición para que a partir de ellas puedas ordenar y hacer tus propios dibujos.

Actividad 2

¿Sabes que también podemos encontrar composiciones artísticas tomando como base las formas de las letras? Es muy divertido descubrirlas, inténtalo con los cuadros de la página siguiente. Como guía te dejamos estos ejemplos.

John William Waterhouse : Circe ofreciendo la copa a Ulises (1891)

Rembrandt : *Filósofo en meditación* (1632)

Julio Romero de Torres: *La niña de la Tanagra* (1927-1928)

Lawrence Alma-Tadema: *Pomona Festival* (1879)

Actividad 3

Los pintores cuentan historias con sus obras. En este cuadro del pintor francés Pierre Alexandre Wille hay una historia muy triste. El artista ha usado todos los “trucos artísticos” a su alcance, sobre todo la composición, para que formemos parte de la escena e interpretemos lo que piensan cada uno de los personajes que en ella aparecen.

Pierre Alexandre Wille: *Los últimos momentos de la esposa amada* (1784)

Puedes decir, observándolos, ¿cuál de ellos dice o piensa las cosas siguientes?

- *¿Qué será ahora de esta casa?*
- *Shhh, no hagas ruido, mamá no se encuentra bien.*
- *Dios mío, acoge a mi hija.*
- *Cuida de los niños y de mis padres.*
- *¡Mi madre! (sollozando)*
- *No me resigno a que mi pobre hija nos abandone.*
- *¡Nunca te olvidaré!*
- *¿Quién me sacará ahora a pasear?*
- *Solo quiero distraerla.*

Materiales

- Lápices de colores
- Ceras
- Acuarelas
- Rotuladores