

TEMA 6. Forma y composición.

Expresividad de los elementos formales en el campo visual.

Autora: Zuriñe Fdz. de Carranza García

ESQUEMA/ ESTRUCTURA TEMA 6

1. INTRODUCCIÓN	1
2. LA FORMA	2
2.1. Clasificación de las formas	2
2.2. Clases de formas	3
3. LA COMPOSICIÓN: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA	4
3.1. Elementos formales de la composición	5
4. EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS FORMALES EN EL CAMPO VISUAL	7
4.1. Principio de contraste	8
4.2. Principio de equilibrio	8
4.3. Principio de proporción	10
4.4. Principio de énfasis/ focalización	10
4.5. Principio de ritmo/ movimiento	11
5. CONCLUSIONES	11
6. BIBLIOGRAFÍA	12

1. INTRODUCCIÓN

La forma y la composición son aspectos esenciales en el ámbito del arte y el diseño visual. La **forma se relaciona con la apariencia externa de los elementos** presentes en una creación, mientras que **la composición aborda la disposición y organización** de dichos elementos dentro del espacio visual. Juntas, estas dos facetas determinan la estructura, el equilibrio, el ritmo y la expresión de una obra.

En este contexto, **la expresividad se aborda mediante la manipulación consciente de los elementos formales y su disposición en la composición**. La expresividad se logra mediante la selección cuidadosa de estos elementos y su organización en la composición de una manera que provoque una respuesta emocional o intelectual en el espectador. Esto puede implicar el uso de contrastes, ritmo, equilibrio, armonía y otros **principios compositivos** para resaltar ciertos aspectos de la obra y crear una experiencia visual impactante y significativa.

2. LA FORMA

En el lenguaje visual, la forma se refiere a la **configuración o estructura de un objeto visual**. Es la representación bidimensional o tridimensional de un objeto, figura o elemento en una composición visual. La forma es una de las características visuales más básicas y fundamentales, y juega un papel crucial en la comunicación visual y la percepción estética.

La forma, en este contexto, tiene un doble significado. Por un lado, se refiere a cómo se ven las cosas externamente, lo cual puede variar dependiendo de factores como la iluminación, el ángulo desde el que se observa, quién está observando, etc. Y, por otro lado, la forma también implica una estructura expresiva (forma estructural) que es constante en su esencia y construcción. La forma estructural es invariable, con lo que se garantiza el reconocimiento del objeto. Entonces, el reconocimiento de un objeto o imagen se logra mediante la **interacción entre dos estructuras: la representación visual almacenada en la memoria y la forma estructural del propio objeto**.

2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS

La clasificación de las formas en el contexto del lenguaje visual ha sido abordada por expertos como Rudolf Arnheim, Josef Albers y Paul Klee, cuyos estudios exploran las complejidades perceptuales y expresivas de las formas en el arte y el diseño, contribuyendo así a un mayor entendimiento y apreciación de la diversidad y significado de las formas visuales. Las formas se pueden clasificar en:

2.1.a. Formas básicas/geométricas: estas formas son la base o simplificación para la formación de nuevas obras. Se caracterizan por tener contornos definidos y ángulos precisos, y son fundamentadas en principios matemáticos. Ejemplos comunes incluyen círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos.

2.1.b. Formas orgánicas o naturales: son aquellas cuya creación corresponde a la naturaleza. Se distinguen por tener contornos suaves, curvilíneos y fluidos, similares a las formas encontradas en seres vivos y elementos naturales, como plantas, animales y cuerpos de agua.

2.1.c. Formas artificiales: estas formas son aquellas en las que participa el ser humano en su fabricación o creación. Se pueden subdividir en varias categorías:

- Formas geométricas: son fundamentadas de forma matemática y se caracterizan por líneas rectas y ángulos definidos.
- Formas orgánicas: envueltas de curvas libres que insinúan desarrollo y fluidez, similares a las formas encontradas en la naturaleza.
- Formas rectilíneas: confinadas por líneas rectas que no se conciernen matemáticamente entre sí, creando estructuras angulares y lineales.
- Formas irregulares: restringidas por líneas rectas y curvas que no se afectan matemáticamente entre sí, resultando en una variedad de contornos no convencionales.
- Formas manuscritas: caligráficas o creadas a mano alzada, que llevan la impronta de la expresión individual del autor.
- Formas accidentales: logradas por los efectos de diferentes procesos o el uso de materiales especiales, o de forma accidental (libre), resultando en formas únicas y no convencionales.

2.2. CLASES DE FORMAS

Las clases de formas se refieren a las diferentes categorías o grupos en los que se pueden clasificar las formas con base en distintos criterios o características. Estas clases permiten organizar y entender mejor la variedad de formas que encontramos en el arte, el diseño y otras disciplinas visuales.

2.2.a. Según su uso significativo (iconicidad):

- **Formas figurativas/ realistas:** aquellas que representan objetos, personas o elementos del mundo real de manera reconocible.
- **Formas abstractas:** aquellas que no representan objetos o figuras reconocibles, sino que están destinadas a expresar conceptos, emociones o ideas abstractas.
- **Formas simbólicas:** aquellas que representan conceptos abstractos o ideas mediante el uso de símbolos reconocidos culturalmente.
- **Formas ambiguas/ subjetivas:** aquellas cuya interpretación puede ser percibida de diferentes maneras y no es claramente definida.

2.2.b. Según su ordenación interna:

- **Formas abiertas y cerradas:** las formas abiertas tienen un contorno que no se encuentra cerrado, mientras que las formas cerradas tienen un contorno continuo y completo.
- **Forma simétrica:** aquella que puede ser dividida en dos partes iguales y simétricas a lo largo de un eje.
- **Forma reversible:** aquella que se ve igual independientemente de su orientación o posición.
- **Forma estilizada:** aquella que ha sido simplificada o alterada para resaltar ciertos aspectos estéticos o conceptuales.

2.2.c. Según su inteligibilidad/ estructura:

- **Forma simple:** formas que son fácilmente reconocibles y comprendidas.
- **Forma compleja:** formas que son más intrincadas y pueden requerir una mayor atención o análisis para su comprensión.

2.2.d. Según sus dimensiones:

- **Forma bidimensional:** aquellas que tienen solo longitud y anchura, existiendo en una superficie plana sin profundidad perceptible.
- **Forma tridimensional:** aquellas que tienen longitud, anchura y profundidad, ocupando un espacio físico en el mundo.

2.2.e. Según su relación con el marco:

- **Forma positiva:** aquella que es el objeto principal de atención dentro del marco de una composición visual.
- **Forma negativa:** aquella que es definida por el espacio que la rodea, creando una forma opuesta al objeto principal.

3. LA COMPOSICIÓN

La composición en el lenguaje visual se refiere a **la disposición y organización intencionada de elementos visuales** dentro de una obra de arte, diseño gráfico, fotografía u otra forma de expresión visual. Es el proceso de seleccionar, colocar y combinar elementos como líneas, formas, colores, texturas y espacios negativos para crear una estructura visual coherente y estéticamente agradable.

La composición visual es fundamental para la comunicación efectiva de ideas, emociones o mensajes. Una composición bien pensada puede guiar la atención del espectador, enfatizar elementos importantes, crear un sentido de equilibrio y armonía, y transmitir una narrativa o tema específico.

La estructura de una obra de arte o composición visual no es un elemento estático, sino que tiene una naturaleza dinámica y compleja que **se manifiesta en diferentes niveles**. Estos niveles pueden ser entendidos como diferentes aspectos o componentes de la obra que interactúan entre sí para dar forma a su carácter único y expresivo. Cuando se habla de niveles dentro de la estructura de una obra, se hace referencia a distintos aspectos o capas de la composición que contribuyen a su totalidad. Estos niveles pueden incluir desde aspectos más superficiales y visibles, hasta aspectos más profundos y conceptuales, pudiendo clasificarse en tres:

PRIMER NIVEL:

En este nivel se encuentran las primeras decisiones que se toman en una creación visual, estableciendo los fundamentos básicos de la composición.

- a. Formato: determina las dimensiones y la orientación de la superficie en la que se trabajará, como el lienzo o el papel.
- b. Tema: el tema o concepto principal que se desea expresar a través de la obra.
- c. Formas (elementos formales): los elementos visuales básicos que componen la obra, como líneas, formas geométricas u orgánicas, y texturas.
- d. Espacio/encuadre y campo visual: la manera en que se organiza y delimita el espacio dentro del formato, así como la relación entre los elementos y el área circundante.
- e. Luz y luminosidad: la iluminación y los efectos de luz y sombra que influyen en la percepción de la obra.
- f. Color: la selección y combinación de colores que añaden profundidad, emoción y significado a la composición.
- g. Mapa estructural: la disposición general de los elementos en la superficie de la obra.
- h. Perspectiva: la representación de la profundidad y la distancia en la composición.

SEGUNDO NIVEL:

En este nivel se exploran las relaciones posibles que las formas establecen entre sí, así como su disposición dentro de la composición.

- a. Equilibrio: la distribución visual de peso y tensión entre los elementos para crear estabilidad.
- b. Tensión: la fuerza visual generada por la interacción entre los elementos.
- c. Peso: la importancia visual o el énfasis dado a ciertos elementos dentro de la composición.
- d. Simetría: la correspondencia visual entre partes iguales o similares de la composición.
- e. Proporción: la relación entre los diferentes elementos en términos de tamaño y escala.

- f. Movimiento: la sensación de dirección o fluidez creada por la disposición de los elementos.
- g. Ritmo: la repetición regular o variación de elementos para crear un flujo visual.
- h. Posición respecto al conjunto: la ubicación relativa de cada elemento dentro de la composición.

TERCER NIVEL:

En este nivel se aborda la estructura general de la composición, considerando esquemas compositivos y leyes que guían su organización. Algunos ejemplos:

- a. Líneas de fuerza: las líneas imaginarias que dirigen la atención del espectador y generan dinamismo.
- b. Ejes de composición: las líneas o puntos de referencia que dividen la composición y organizan los elementos.
- c. Regla de los tercios: el principio que sugiere dividir la composición en tercios para lograr una disposición visualmente atractiva (proporción aurea).
- d. Ley de la balanza: el equilibrio visual logrado a través de la distribución de elementos en la composición.
- e. Ley de compensación de masas: la distribución equitativa de elementos visuales para crear armonía y cohesión.
- f. Esquemas geométricos: patrones o disposiciones basadas en formas geométricas como triángulos, círculos, o cuadrados.
- g. Proporción cordobesa: un principio de diseño basado en proporciones matemáticas que se utiliza para crear composiciones estéticamente agradables y equilibradas.

3.1. ELEMENTOS FORMALES DE LA COMPOSICIÓN

Los elementos formales de la composición son los **componentes visuales básicos** que se utilizan para crear una obra de arte o diseño. Estos elementos proporcionan el **vocabulario visual** con el que los artistas y diseñadores pueden trabajar para comunicar sus ideas y expresar su creatividad. Algunos de los elementos formales más comunes son:

- **El punto** es el elemento más simple y básico en una composición visual. Se trata de un elemento geométrico adimensional que no tiene largo, alto ni ancho. No corresponde a un objeto físico, solo describe una posición en un espacio. En las artes visuales se le representa como un pequeño círculo, dotado de tamaño, color y textura. Si el punto está aislado, en el interior de un campo visual, dependiendo de su ubicación, puede ser un punto focal destacado que atrae la atención del espectador y adquiere un peso, una tensión, una expresividad. Cuando se encuentra en relación con otros puntos puede formar, líneas y planos. La utilización del punto para componer y crear es propia de los puntillistas como Georges Seurat y Paul Signac.
- **La línea** en geometría es la traslación de un punto infinitamente, que puede ser recta, curva, quebrada o irregular. Las líneas se utilizan para delimitar formas, definir contornos y crear patrones en la composición. En artes visuales la línea es el elemento básico de los grafismos. Las líneas como contornos y delimitadora de la superficie son una invención para representar la forma, porque los objetos los diferenciamos en la realidad por cambios de color y tono, no por líneas delimitadoras.

- **El plano** en geometría es un ente ideal de solo dos dimensiones ancho y largo, sin altura. No tiene volumen. Cuando se habla de plano en artes visuales se consideran como hojas de papel con un volumen mínimo, o polígonos con fronteras delimitadoras. En artes gráficas son la base para la composición, en arquitectura o ingeniería los planos son bases de sustentación y cubrimiento.
- **El color** es la percepción visual que está determinada por la longitud de onda de la luz que refleja un objeto. El color puede transmitir emociones, establecer atmósferas, armonías cromáticas o contrastes, y enfatizar elementos dentro de la composición. Sus cualidades son: matiz, saturación y brillo.
 - El **matiz** es la propiedad del color que nos permite distinguir un color de otro. Es lo que comúnmente llamamos "color" en términos de rojo, verde, azul, etc. El matiz está determinado por la longitud de onda de la luz y define la familia de color a la que pertenece un color específico.
 - La **saturación**, también conocida como pureza o intensidad del color, se refiere a la viveza o la fuerza de un color. Un color altamente saturado es puro y vibrante, mientras que un color con baja saturación tiende a ser más apagado o grisáceo. La saturación se puede ajustar agregando blanco, negro o gris al color original.
 - El **brillo**, también conocido como luminosidad, se refiere a la cantidad de luz que refleja una superficie y la percepción subjetiva de lo luminoso que es un color. Los colores brillantes tienen una alta luminosidad y se perciben como luminosos, mientras que los colores oscuros tienen una baja luminosidad y se perciben como menos luminosos.

Es frecuente asociar los colores con sensaciones de cercanía o lejanía, donde los tonos fríos se perciben como distantes y los tonos cálidos como cercanos. Esta percepción está basada en nuestra experiencia cotidiana de la perspectiva atmosférica, donde los colores tienden a difuminarse a medida que se alejan en la distancia. Por lo tanto, los colores que están cerca en el círculo cromático suelen generar armonías debido a su relación visual cercana, lo que produce una sensación de familiaridad. Además, la armonía también puede lograrse al mantener la misma luminosidad en los colores utilizados, o al crear composiciones que se basen en una gama de tonos cálidos o fríos. Entonces, la elección y combinación de colores en una obra pueden influir en la percepción de profundidad, proximidad y cohesión visual, generando distintos efectos emocionales y estéticos.

- **La textura** es la calidad táctil o visual de una superficie. La textura puede ser suave, rugosa, áspera, lisa, brillante, mate, etc. Se utiliza para agregar interés visual y táctil.
- **El espacio** es la sensación de profundidad y distancia que percibimos en una obra. Es la dimensión en la que los objetos existen y se relacionan entre sí, y puede ser tanto físico como conceptual. Se puede representar mediante la superposición de elementos, el uso del sombreado, la perspectiva y la relación entre los objetos en el espacio visual.
 - **La perspectiva** es la técnica utilizada para representar la profundidad espacial en un plano bidimensional. Es uno de los elementos plásticos de la pintura, hasta las vanguardias. La sensación de profundidad se puede conseguir, con el color y la luminosidad, los gradientes, y con la perspectiva atmosférica y lineal. La invención de la perspectiva (*trecento*) ha sido uno de los elementos que se han utilizado en la historia del arte para la composición y la percepción tridimensional sobre una superficie plana.

- **La luz** es un elemento formal esencial en la composición visual que influye en la percepción y representación de figuras (formas), colores, texturas y espacio. Su dirección, intensidad y calidad pueden transformar una obra, añadiendo profundidad, dimensión y emotividad a la composición. La luz puede ser la condición perceptiva y al mismo tiempo tema de la composición. La luz guía el sentido de lectura de la obra, actuando como un vector que destaca los elementos de interés y pone acentos, resalta u oculta formas y crea dinamismo con la alternancia luces/sombras.
 - **El valor** es la variación de luz que va desde el blanco puro al negro puro, pasando por la escalera de grises. Su función es la representación de la ilusión de forma. Simula el aspecto de luz y es una convención utilizada para representar la luz, la sombra y el volumen. Las diferentes claves del tono expresan un significado que transmiten unas sensaciones a la obra. Hay varios tipos de clave tonal:
 - + Clave alta. Predominio de valores claros y blancos. Valores 1, 2, 3.
 - + Clave baja. Predominio de los valores oscuros y negros. Valores 7, 8,9.
 - + Clave media. Valores medios 4, 5, 6.
 - + Clave contrastada. Luz fuerte y directa, claros y oscuros muy marcados y contornos nítidos. **El claroscuro** es la relación gradual de luces y sombras, para simular el volumen.

Estos elementos formales (el punto, la línea, el plano, el color, la textura, el espacio y la luz) se **combinan y manipulan** de diversas maneras para crear composiciones visualmente interesantes y efectivas en el arte y el diseño.

4. EXPRESIVIDAD DE LOS ELEMENTOS FORMALES EN EL CAMPO VISUAL

La expresividad de los elementos formales en el campo visual se refiere a la **capacidad de los diversos componentes visuales de una composición** (que se han mencionado en los epígrafes anteriores) **para transmitir emociones, ideas o conceptos de manera impactante y significativa**. Cada elemento formal dentro del campo visual de una obra puede contribuir a la expresividad general de la composición, ya sea mediante la creación de contrastes, la generación de ritmo visual, la evocación de sensaciones táctiles o emocionales, entre otros efectos¹. Así pues, la expresividad de los elementos formales en el campo visual se refiere a cómo estos elementos trabajan juntos para comunicar y provocar respuestas emocionales o intelectuales en el espectador, enriqueciendo así la experiencia estética de la obra.

Por otro lado, si hablamos de expresividad, es necesario mencionar la **sintaxis visual**, que se refiere a la estructura y organización de esos elementos visuales dentro de una composición o diseño. Es decir, el **conjunto de reglas y principios compositivos** que rigen cómo se disponen, relacionan y comunican los elementos visuales entre sí para crear una composición coherente y efectiva. Al igual que la sintaxis en el lenguaje se encarga de la organización de las palabras para formar oraciones y significados, la sintaxis visual se encarga de organizar los

¹ Por ejemplo, una combinación de colores vibrantes y formas dinámicas puede transmitir una sensación de energía y vitalidad, mientras que una paleta de colores y formas suaves puede evocar una atmósfera de tranquilidad y calma. Del mismo modo, la disposición de líneas y formas en una composición puede crear un sentido de movimiento o estabilidad, y la textura de los materiales utilizados puede añadir profundidad y tactilidad a la experiencia visual (veremos más ejemplos en clase).

elementos visuales para crear significados visuales y transmitir mensajes. Esto incluye los principios de composición que se abordarán a continuación.

La comprensión y aplicación de la sintaxis visual es fundamental en campos como el diseño gráfico, la fotografía, la pintura, la arquitectura y otros medios artísticos, ya que **influye en la legibilidad, la coherencia y la efectividad de una obra visual**.

4.1. PRINCIPIO DE CONTRASTE

El principio de contraste es una de las estrategias más efectivas que un diseñador o artista visual tiene a su disposición para **crear impacto y añadir interés a una composición**. Se refiere a la diferencia notable y destacada entre dos o más elementos visuales dentro de una composición. Este contraste puede manifestarse en diversos aspectos, como el color, la forma, el tamaño, la textura, el valor tonal, la dirección o cualquier otro atributo visual. A través de esta diferencia marcada, el contraste ayuda a resaltar elementos específicos, crear puntos focales, agregar interés visual y generar impacto emocional en una obra.

A continuación, se detalla cómo el principio de contraste puede aplicarse en diferentes aspectos visuales:

- a. **Contraste de color:** este es uno de los tipos más comunes de contraste y se logra al utilizar colores que son opuestos entre sí en el círculo cromático, como el rojo y el verde, el azul y el naranja, o el amarillo y el morado. El contraste de color puede crear una separación visual clara entre elementos y añadir vitalidad y emoción a una composición.
- b. **Contraste de forma:** se produce al utilizar formas que son distintas en su configuración, como círculos y cuadrados, líneas rectas y curvas, o formas geométricas y orgánicas. Este contraste puede crear una tensión visual interesante y ayudar a definir la estructura y la jerarquía de la composición.
- c. **Contraste de tamaño:** consiste en utilizar elementos de diferentes tamaños para crear interés visual y jerarquía. Por ejemplo, un elemento grande y llamativo puede contrastar con elementos más pequeños y delicados para crear un punto focal destacado.
- d. **Contraste de valor tonal:** se refiere a la diferencia entre las áreas claras y oscuras de una composición. El contraste puede ayudar a crear profundidad, volumen y drama en una obra, así como a definir la forma y la estructura de los objetos representados.
- e. **Contraste de textura:** se produce al combinar superficies con texturas diferentes, como lisas y rugosas, ásperas y suaves, o brillantes y opacas. Este contraste puede añadir interés táctil y visual a una composición, o enfatizar la diferencia entre objetos y superficies.

4.2. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO

El principio de equilibrio se refiere a la **distribución visual de los elementos dentro de una composición para lograr armonía y estabilidad**. Un equilibrio adecuado en una obra no significa necesariamente que todos los elementos sean simétricos o estén distribuidos uniformemente, sino que los elementos visuales están organizados de manera que no haya una sensación de inclinación o peso desequilibrado en ninguna dirección. En artes visuales cuando las fuerzas² que se oponen forman una unidad en reposo: **equilibrio perceptivo**.

² Las líneas de fuerza o maestras en una composición visual son aquellas que guían la dirección de la mirada del espectador o atraen la atención hacia un punto focal. En las composiciones planas sobre las líneas maestras se superponen formas, colores, masas, luces y sombras. En composiciones tridimensionales, se estructuran, llenos, vacíos, entrantes, salientes, espirales, helicoides... que crean líneas de fuerza.

4.2.a. Tipos de equilibrio:

- **Equilibrio axial/ simétrico:** ocurre cuando los elementos visuales se distribuyen de manera uniforme alrededor de un eje central, creando una sensación de estabilidad y calma. Es como un espejo; lo que ocurre en un lado se refleja en el otro. Este tipo de equilibrio se emplea para composiciones formales, académicas y clásicas.
- **Equilibrio asimétrico/ dinámico:** se produce cuando los elementos visuales de diferentes tamaños, formas o colores se distribuyen de manera que el peso visual se equilibra, aunque no sean iguales en ambos lados de la composición. Este tipo de equilibrio puede ser más dinámico, ya que crea tensión y movimiento dentro de la obra.

La **tensión** es una fuerza perceptiva que tiende a producir un desplazamiento visual. Para el espectador la falta de regularidad y equilibrio en una composición visual es un factor de desorientación. Si el deseo del acto creativo es deshacer el equilibrio, este es posible romperlo desplazando la dirección de los ejes horizontal y vertical. Así se consigue una respuesta de tensión, o ruptura de la estabilidad. La atención del espectador será arrastrada por las formas que estén fuera de los ejes sentidos. Es usado como elemento compositivo, porque introduce un centro de atención, y rompe con la rigidez y monotonía. Si ubicamos elementos por contraste, dirección, color, tono, tamaño, ... fuera del equilibrio geométrico de la horizontal y la vertical, se tiende a producir un desplazamiento visual que llamamos **tensión perceptiva**.

- **Equilibrio estático:** es un estado de reposo de una composición que recibe fuerzas que se contrarrestan mutuamente. Se puede conseguir distribuyendo los pesos con una estructura de simetría. Ejemplo ley de la balanza: Rafael Sanzio, en La Escuela de Atenas, del Vaticano.
- **Equilibrio radial:** ocurre cuando los elementos se distribuyen alrededor de un punto central, como los rayos de un sol. Este tipo de equilibrio crea un sentido de movimiento y energía que irradia desde el centro hacia afuera.

4.2.b. Factores que afectan al equilibrio:

Los factores que afectan al equilibrio en una composición visual son diversos y juegan un papel crucial en la creación de una obra armoniosa y equilibrada. Uno de los factores más importantes es (1) **el tamaño y el peso visual de los elementos**. Elementos más grandes o visualmente pesados pueden crear una sensación de desequilibrio si no se contrarrestan adecuadamente con otros elementos más pequeños o ligeros. Por ejemplo, en una pintura, una figura grande en un extremo del lienzo puede desequilibrar la composición si no se equilibra con otras figuras o elementos en el lado opuesto.

Otro factor relevante es (2) **el color y el valor tonal**. Los colores intensos o los valores tonales oscuros pueden ser más pesados visualmente que los colores suaves o los valores tonales claros. Por lo tanto, es importante considerar cómo se distribuyen los diferentes colores y tonalidades en la composición para lograr un equilibrio visual efectivo. Además, (3) **la textura y el nivel de detalle** de los elementos también pueden influir en el equilibrio. Las áreas con mayor detalle o textura tienden a atraer más la atención y pueden necesitar ser equilibradas con áreas más simples o lisas para evitar que dominen la composición.

Por último, (4) el **espacio negativo, o el espacio vacío** alrededor de los elementos, también es un factor clave que afecta al equilibrio. El espacio negativo no solo actúa como un contrapeso visual para los elementos positivos en la composición, sino que también contribuye a la sensación general de equilibrio y armonía. Un uso inteligente del espacio negativo puede ayudar a mejorar el equilibrio visual y a destacar los elementos principales de la composición.

4.3. PRINCIPIO DE PROPORCIÓN

El principio de proporción **guía la relación entre los diferentes elementos dentro de una composición** (relación que se establece entre las partes y el conjunto). En su esencia, la proporción se centra en encontrar un equilibrio armonioso entre las dimensiones y las formas presentes en una obra, con el objetivo de crear una sensación de orden y belleza visual (*temas 8 y 9*). Este principio se basa en la idea de que ciertas relaciones numéricas o geométricas pueden resultar estéticamente agradables y satisfactorias para el espectador.

La proporción nos habla del cálculo y coherencia. Se basa en unidades de medida denominadas módulos y en normas de proporción llamadas cánones. A lo largo de la historia, el arte se ha desarrollado teniendo en cuenta unas determinadas ideas y teorías sobre la proporción correcta (número y proporción aurea...), relacionado la proporción con la belleza y la desproporción con la fealdad. La proporción ha tenido una gran importancia para la Historia del Arte, sin embargo, hoy en día es considerada una más de las relaciones compositivas posibles de la obra artística; ya que la desproporción puede ser también un recurso expresivo relevante tal y como ha sido usada en movimientos artísticos como el cubismo o el surrealismo.

4.4. PRINCIPIO DE ÉNFASIS/ FOCALIZACIÓN

El principio de énfasis o focalización es un pilar fundamental en el diseño visual y el arte, ya que permite **destacar ciertos elementos dentro de una composición** para captar la atención del espectador de manera efectiva. Esta técnica es esencial para comunicar mensajes o ideas específicas de manera clara y directa. Al resaltar elementos clave dentro de una obra, ya sea mediante el uso de contraste, posición, tamaño, color o textura, **se crea un punto focal que guía la mirada del espectador** y le comunica la importancia de ciertos aspectos de la composición.

De manera paralela, además de crear puntos focales y comunicar significados, el énfasis también contribuye a establecer una **jerarquía visual dentro de la composición**. Esto significa que algunos elementos son más importantes o prominentes que otros, lo que ayuda al espectador a **entender la estructura y la organización de la obra**. El énfasis también añade interés visual y emoción a una composición, creando contrastes y puntos de interés que mantienen la atención del espectador y hacen que la obra sea más atractiva y dinámica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el énfasis debe estar equilibrado con el resto de la composición para evitar que domine la obra o cree una sensación de desequilibrio. Para lograr esto, los diseñadores y artistas deben aplicar cuidadosamente los principios de diseño y fundamentos artísticos, como el equilibrio y la proporción, para asegurar que el énfasis se integre de manera armoniosa en la composición general. De esta manera, el punto focal se convierte en una herramienta para mejorar la efectividad comunicativa y la estética.

4.5. PRINCIPIO DE RITMO/ MOVIMIENTO

El principio de ritmo se refiere a la **repetición regular o la alternancia de elementos visuales para crear una sensación de flujo, movimiento y armonía dentro de una composición**. El ritmo es una cualidad dinámica que guía el ojo del espectador a través de la obra, generando interés visual y contribuyendo a la cohesión y unidad de la composición.

Una de las formas más comunes de crear ritmo es a través de la repetición de elementos visuales como líneas, formas, colores o patrones. Esta repetición puede ser regular y uniforme, creando un ritmo constante y predecible, o puede ser variada y escalonada, generando un ritmo más dinámico y emocionante.

El ritmo también puede ser creado a través de la alternancia de elementos visuales, como el contraste entre luces y sombras, formas orgánicas y geométricas, o colores cálidos y fríos. Esta alternancia crea un ritmo visual que mantiene la atención del espectador y añade interés a la composición.

Además de la repetición y la alternancia, el ritmo también puede ser creado a través de la **progresión**, que implica una **secuencia gradual de cambios** en los elementos visuales. Por ejemplo, una serie de formas que aumentan gradualmente de tamaño o una gradación de colores pueden crear un ritmo de progresión que guía al espectador a través de la composición de manera gradual y coherente.

El ritmo no solo crea una sensación de movimiento y fluidez dentro de la composición, sino que también ayuda a organizar y estructurar los elementos visuales de manera efectiva. Al establecer un ritmo coherente y armonioso, el diseñador o artista puede **mejorar la legibilidad y la comprensión de la obra**.

5. CONCLUSIONES

La forma y composición son aspectos fundamentales en el arte y el diseño visual. La forma se refiere a la apariencia externa de los elementos presentes en una obra, mientras que la composición se centra en la organización y disposición de estos elementos dentro del espacio visual. En este contexto, la expresividad se aborda mediante la manipulación consciente de los elementos formales y su disposición en la composición. La expresividad se logra mediante la selección cuidadosa de estos elementos y su organización en la composición de una manera que provoque una respuesta emocional o intelectual en el espectador. Esto puede implicar el uso de contrastes, ritmo, equilibrio, armonía y otros principios compositivos para resaltar ciertos aspectos de la obra y crear una experiencia visual impactante y significativa.

La comprensión de todo lo abordado en dicho tema es crucial en la educación por su capacidad para promover el **pensamiento crítico y la creatividad**. Además, fomentará una apreciación más profunda del arte y la estética, enriqueciendo su experiencia cultural y su sensibilidad estética en general.

De manera paralela, tal y como indica Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y (*añadir el decreto específico de cada comunidad*); entre los contenidos que, como docentes de la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), se han de impartir, se encuentran los esquemas compositivos, donde se trabajan sus rasgos expresivos. Los conocimientos explicados en dicho tema serán abordados por el alumnado en reiteradas ocasiones.

BIBLIOGRAFÍA

Arnheim, R. (2007) *Arte y percepción Visual*. Madrid: Alianza Forma.

Dondis, D. (2010) *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Ariel.

Gombrich, E. H. (1960) *Arte e Ilusión. Estudio sobre la Psicología de la representación pictórica*. Barcelona: Phaidon.

Gombrich, E. H. (2002) *La imagen y el ojo*. Barcelona: Debate.

Hinojosa, I. L. (1998) *Elementos de Expresión Formal y Composición Arquitectónica*. León, Univesidad Autónoma de Nuevo León.

Köhler, W. (1996) *Psicología de la forma*. Madrid: Alianza.

Panofsky, E. (1973) *La perspectiva como forma simbólica*. Madrid, Editorial Maxi-Tusquets