

COMPOSICIÓN

Denominamos composición a la organización de todos los elementos visuales en el interior del encuadre

La composición en la imagen móvil es uno de los temas más ricos y complejos de la técnica de creación audiovisual. Es un concepto presente desde la toma de imagen hasta el montaje definitivo e influye decisivamente en la información transmitida y en la expresividad del mensaje audiovisual. "".

Si tuviéramos que destacar uno de los principios compositivos más importantes elegiríamos el de **la claridad**. Lo que aparece en el encuadre debe estar por méritos de significatividad y con una máxima nitidez expositiva, de manera que sea inteligible, útil a la narración y, por lo tanto, agradable a la vista. Para organizar visualmente destacando el elemento que nos interesa. La imagen debe ser atractiva, su ordenamiento debe impulsar su interés por la misma. Este interés surge a partir del **contraste** que es un expresivo reforzador del significado. Su función prioritaria es amortiguar la posible ambigüedad por medio de la provocación, el estímulo y la atracción de la atención.

Equilibrio estático y equilibrio dinámico. El equilibrio estático o composición estática rehúye todo aquello que suponga movimiento, transformación e inestabilidad. Búsqueda de la simetría que sería unas de las principales de este tipo de equilibrio. Por el contrario el equilibrio dinámico o composición dinámica ofrece otras alternativas, la asimetría, el conflicto, el contraste, el ritmo libre y la variedad

Equilibrio compositivo y peso visual. El peso visual es el factor más importante en la creación del equilibrio compositivo. Los objetos enmarcados tienen una sensación de peso variable.

Reglas compositivas:

- A mayor tamaño del objeto, mayor peso
- Cuanto más alejado del centro del encuadre, más peso
- A la derecha del encuadre, el motivo tiene más peso
- Los tonos oscuros tienen más peso
- Cuanto más arriba se sitúe el encuadre más peso
- A mayor profundidad de la escena o decorado más peso. Los puntos lejanos tienen gran poder contrapesante.
- Los colores cálidos tienen más peso que los colores fríos y cuanto más saturados son tienen mayor peso.
- Las formas regulares o compactas tienen mayor peso.
- El espacio hacia donde mira o camina el sujeto adquiere peso visual.

Fines y funciones de la composición. La composición tiene diversas finalidades y cumple diversas funciones en las producciones audiovisuales. La composición tiene una **finalidad informativa** ya que permite al espectador observar claramente el conjunto de elementos visuales que intervienen en el mensaje.

También tiene una **finalidad expresiva**. La disposición de los elementos y la interrelación de luces, sombras, colores, tonos, etc. Permite dotar a la imagen de grados muy concretos y distintos de expresividad.

Otra función de la imagen móvil es el mantenimiento de la **continuidad y la coherencia**.

Finalmente la composición ha de facilitar **la transición** entre los distintos planos de forma que en ningún caso se produzca un salto perceptivo que afectaría al mantenimiento de la continuidad y rompería el ritmo del montaje. El uso adecuado de las reglas de la composición facilita al espectador:

1. La percepción de la forma, el tamaño de los objetos, su volumen, la profundidad de la escena.
2. El reconocimiento del ambiente en que se desarrolla una determinada acción
3. La relación de los elementos situados en el interior del encuadre, su estructura jerárquica la posición, distancia semejanza o disimilitud entre los mismos
4. La interpretación y extracción de significado de lo que es mostrado en campo al espectador, el contenido en relación con la trama.
5. El sentimiento en la dirección deseada por el realizador.

Composición y expresión- Mediante la composición se puede transmitir sensaciones de equilibrio, paz armonía, ritmo, tensión desequilibrio etc. El esqueleto estructural de la escena encuadrada entendido como la reducción de las formas a **líneas** produce sensación de estabilidad, equilibrio y firmeza si estas son verticales; de calma, reposo y seguridad si estas son horizontales; de acción y peligro cuando predominan las líneas inclinadas; de lucha si se entrecruzan oblicuamente; de dificultad y peligro cuando las línea son quebradas; de vida y movimiento cuando se trata de líneas curvas.

Los puntos fuertes. La regla de tercios Donde los puntos de intersección son los puntos fuertes.

Composición en el plano. Encuadrar supone seleccionar un punto de vista para mostrar los objetos

El plano de encuadre elegido (PP, PM, PG...) y el ángulo de cámara (picado, normal, contrapicado) poseen características informativas y expresivas propias

Composición en el tiempo. Continuidad o coherencia del fondo en el cambio de plano, o en el efecto de la complejidad de la composición en el tiempo de lectura del cuadro y en el ritmo de la escena o el efecto de la combinación de planos estáticos con planos dinámicos etc.

Composición en el espacio. Las tomas frontales están carentes de perspectiva. Por ello, para transmitir sensación de espacio en profundidad se efectúan tomas en escorzo de los personajes y tomas a 45 grados de los motivos haciendo que aparezcan las líneas de fuga .Las líneas de fuga hacia la derecha marcan la dirección de lectura e incitan a abandonar con rapidez la lectura del cuadro, mientras que las líneas de fuga hacia la izquierda centran la atención hacia el fondo. La línea de la izquierda del encuadre actúa a efectos expresivos como un muro o barrera, mientras que la línea de la derecha del encuadre actúa como espacio abierto.

Composición en la práctica

En la práctica la composición puede ser efectuada por el realizador de diferentes formas:

Composición por diseño. Es aquella en la que el autor crea íntegramente los elementos compositivos: producción de dibujos animados, una infografía

Composición por disposición El autor coloca los elementos del escenario según su criterio, haciendo que los autores se desplacen y se sitúen de modo que se pueda obtener la composición de encuadre requerida.

Composición por selección. Ante una realidad determinada, el autor decide el punto de vista y el encuadre (periodismo electrónico)

Composición por combinación o articulación. En este caso la composición estará condicionada por la continuidad. El autor debe valerse de los principios y reglas expuestos para conseguir los efectos deseados en el plan, en el espacio y en el tiempo.

BIBLIOGRAFÍA: Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual. Federico Fernández Díez

José Martínez Abadía. Paidós

Imágenes compositivas

Equilibrio

Equilibrio
Se han de considerar los siguientes factores de peso compositivo:

Un objeto parece más pesado en la lateral del encuadre (el centro es compositivamente más débil).

Equilibrio

Equilibrio
Se han de considerar los siguientes factores de peso compositivo:

Un objeto vertical es más pesado que uno oblicuo.

Composicion

Equilibrio
Se han de considerar los siguientes factores de peso compositivo:

El lado derecho del encuadre puede atraer y atraer más la atención que el izquierdo, ya que los ojos de los espectadores se mueven automáticamente hacia esa dirección (hábito de lectura de occidente). El lado izquierdo, entonces, soporta mayor peso que el derecho.

Equilibrio

Equilibrio

Se han de considerar los siguientes factores de peso compositivo:

Un objeto brillante es más pesado que uno oscuro. Los tonos claros parecen acercarse al espectador, de modo que un área negra ha de ser mayor que una blanca para lograr compensar. Las superficies brillantes parecen relativamente más grandes que las oscuras debido a su efecto de irradiación.

Composicion

"L" sugiere informalidad y son muy flexibles pues ofrecen una base y una parte ascendente en combinación. Es útil en los paisajes o en los planos generales de presentación. Una figura solitaria a un lado del encuadre ayuda a configurar esta forma en el encuadre.

b) Las formas:

Sugiere reposo, a través de su base, y dignidad, a través de la figura o el objeto que se eleva en el encuadre. Esta composición tendrá más fuerza cuando la parte elevada se halla situada junto al lateral derecho o izquierdo del plano.

Composicion

Equilibrio

Se han de considerar los siguientes factores de peso compositivo:

Un objeto grande en un plano estático posee mayor peso porque tiende a dominar la imagen sin importar su posición.

Composicion

Las líneas:

Composicion

Equilibrio: formal

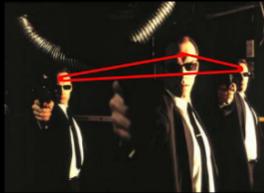
Se recomienda que estas composiciones no sean demasiado llamativas de modo que sus valores tonales, contrastes, colores e iluminación deben ser sutiles (ejemplo de este equilibrio es el plano a dos de perfil, donde el poder de atracción cambia de uno a otro actor conforme interpretan sus líneas, por lo tanto es el diálogo, la expresión facial o cualquier otra acción lo que atrae la atención).

Composicion

Triángulo

sugiere fuerza, estabilidad, solidez. Su forma compacta y cerrada hace que el ojo continúe su movimiento de punta a punta sin escapar. Triángulos altos y delgados están relacionados con la vertical, en cambio un triángulo ancho y bajo se relaciona con lo horizontal y posee gran estabilidad a causa de su amplia base.

Las formas:

Composicion

Líneas radiales

parecen extenderse y atraer, especialmente si están curvadas. Su movimiento propicia alegría. Este tipo de forma, independientemente que sea recta o curva, será más efectiva con el punto de interés centrado. Pero a diferencia de la cruz es el centro de la irradiación no requiere necesariamente estar cerca del centro del encuadre

Las formas:

Equilibrio

Se han de considerar los siguientes factores de peso compositivo:

Los colores cálidos son más pesados que los fríos.