

<https://es.amenajari.org/articulos/theories/gestalt-laws-of-perceptual-organization.html>

Principios básicos de Composición y Percepción

Laura E. Serratos Zavala

UEA Lenguaje Básico

Depto. de Investigación y Conocimiento

Trimestre 21-O

Justificación

El presente diaporama ofrece a nuestros estudiantes de Lenguaje Básico, una visión general relativa al **ejercicio compositivo**, así como algunos axiomas propuestos por la **Escuela Gestalt** que, si bien se encuentran relacionados particularmente con la Psicología, explican la manera en que trabaja nuestra percepción, por lo que son aplicables y resultan de gran utilidad en el ámbito del Diseño para la realización de **composiciones** claras y significativas.

Los preceptos planteados por la **Gestalt** aluden a formas, figuras, espacios, disposiciones y relaciones, esto es a la organización, factor determinante en la **ejercicio compositivo**, por lo que el conocimiento de estos conceptos facilitará su tarea en el ejercicio creativo y los ayudará a componer más eficazmente sus diseños.

Descripción

Este trabajo está conformado de 47 diapositivas en donde son tratados importantes aspectos relativos a la **Composición** como son el **formato** y la naturaleza de los **elementos compositivos**, así como a la **Psicología Gestalt**, donde son descritos los conceptos de **Pregnancia**, los principios de la relación **Fondo-Figura** y algunas de las **Leyes de percepción**.

En cuanto a la relación **Fondo-Figura**, se muestran diversos aspectos que favorecen la efectiva percepción de la Figura como son la simetría, la orientación espacial, el tamaño relativo o el área circundada entre otros más.

Asimismo, se muestran ejemplos representativos acompañados de información relativa a la temática, así como la sugerencia de ejercicios a realizar.

Uno de los objetivos principales en la producción de este diaporama, es que pueda ser utilizado por nuestros profesores de los niveles básicos, como un auxiliar en la explicación de estos tópicos y como medio de consulta para cualquier estudiante interesado en los mismos.

Asimismo, a partir de los aspectos tratados en este material, los alumnos podrán valorar la relevancia de las aportaciones realizadas por esta escuela y su utilidad en la generación de composiciones que resulten claras y significativas.

Objetivos de aprendizaje

- Valorar la importancia y utilidad de los principios de la **Composición** y la **Psicología** de la **Gestalt** en la generación de diseños organizados y efectivos.
- Aplicar efectivamente los principios de **Composición** y de la **Gestalt** revisados en la generación de composiciones claras y significativas.

Propuesta de ejercicios

Ejercicio 1. Trabajo individual.

Analizar en la Composición de un producto de diseño los conceptos vistos.

Ejercicio 2. Trabajo individual.

Realizar una composición utilizando los conceptos vistos y argumentarlos.

Proceso de Evaluación

- Evaluaciones parciales
- Ejercicios prácticos.
- Examen o exámenes teóricos .
- Participación oportuna y pertinente del alumno en clase y en la exposición de las temáticas.
- Aplicación del tema y/o conceptos vistos.
- Se evaluarán las características de presentación del trabajo: limpieza, selección de imágenes, etc.
- Se promoverá el análisis y la reflexión basados en el proceso y los trabajos realizados.

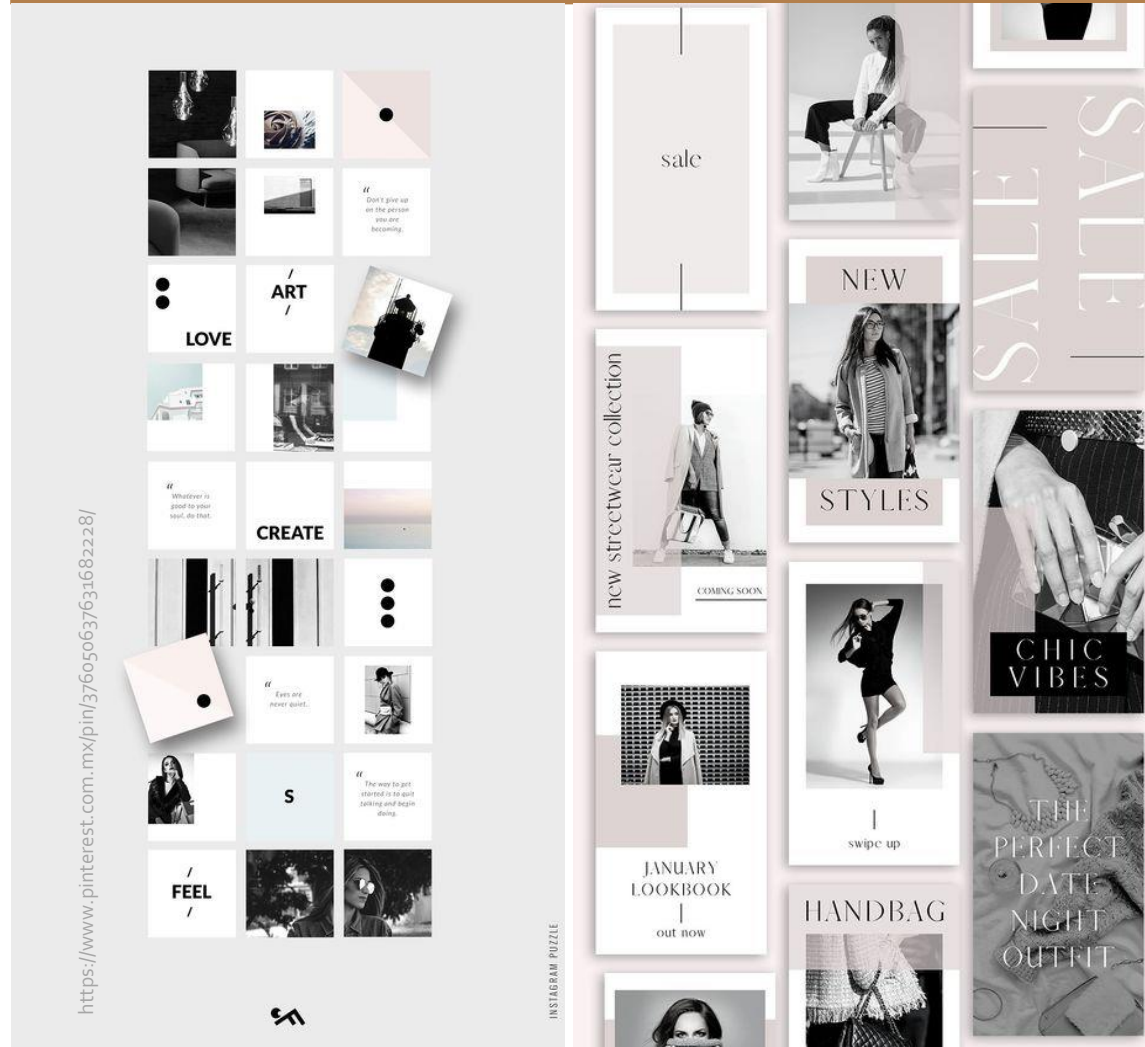
Introducción

Todo **proceso compositivo** inicia con una **necesidad** u **objetivo** en materia de diseño, seguida por la selección inteligente y reflexiva de aquellos elementos que habrán de incluirse, dado que cada uno de estos estará dotado de un **significado**, un **valor estético** y un particular **poder de atracción visual**.

Es el paso más importante en la resolución de un problema visual, donde se marcan el **propósito** y **sentido** de la declaración visual, teniendo fuertes implicaciones sobre el espectador. (D.A. Dondis, 82:33)

Composición

Organización total, incluyendo la figura y el fondo, de cualquier diseño. (Scott, 1974:19)

Toda composición puede dividirse en dos partes: una es la **información** propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es el **soporte visual**. (Munari, 1980:82)

Mezcla, combinación y organización de elementos visuales como un todo. (Leborg, 2014:90)

A partir de la distribución ordenada y armónica de estos elementos, que pueden ser lo mismo **espaciales**, **conceptuales** o **visuales**, así como del manejo adecuado de su forma, tamaño, ubicación, color, etc., la **composición** concede la realización exitosa de un diseño, dotándolo a la vez, de una **intención significativa** específica y particular.

Una **composición** puede comprender desde la elaboración de bocetos, hasta la producción de prototipos.

<https://es.shopify.com/blog/como-disenar-un-logo-memorable-ya-sea-hecho-por-ti-o-por-un-disenador>

Formato o soporte

Superficie generalmente lisa y bidimensional con una determinada **forma**, **tamaño** y **orientación**.

Este espacio, separa los elementos compositivos de lo que les rodea, generando, a la vez, importantes **efectos** sobre estos, así como emociones en el espectador.

Existen diversos tipos de formatos, cuya **naturaleza espacial** y **formal**, ofrecen gran variedad de soluciones y resultados compositivos.

Formato rectangular horizontal o apaisado

De naturaleza muy **sólida**, gracias a la extensión privilegiada de su base que lo afirma y sujeta al horizonte, admitiendo el recorrido profundo y longitudinal de la mirada a lo largo de la composición.

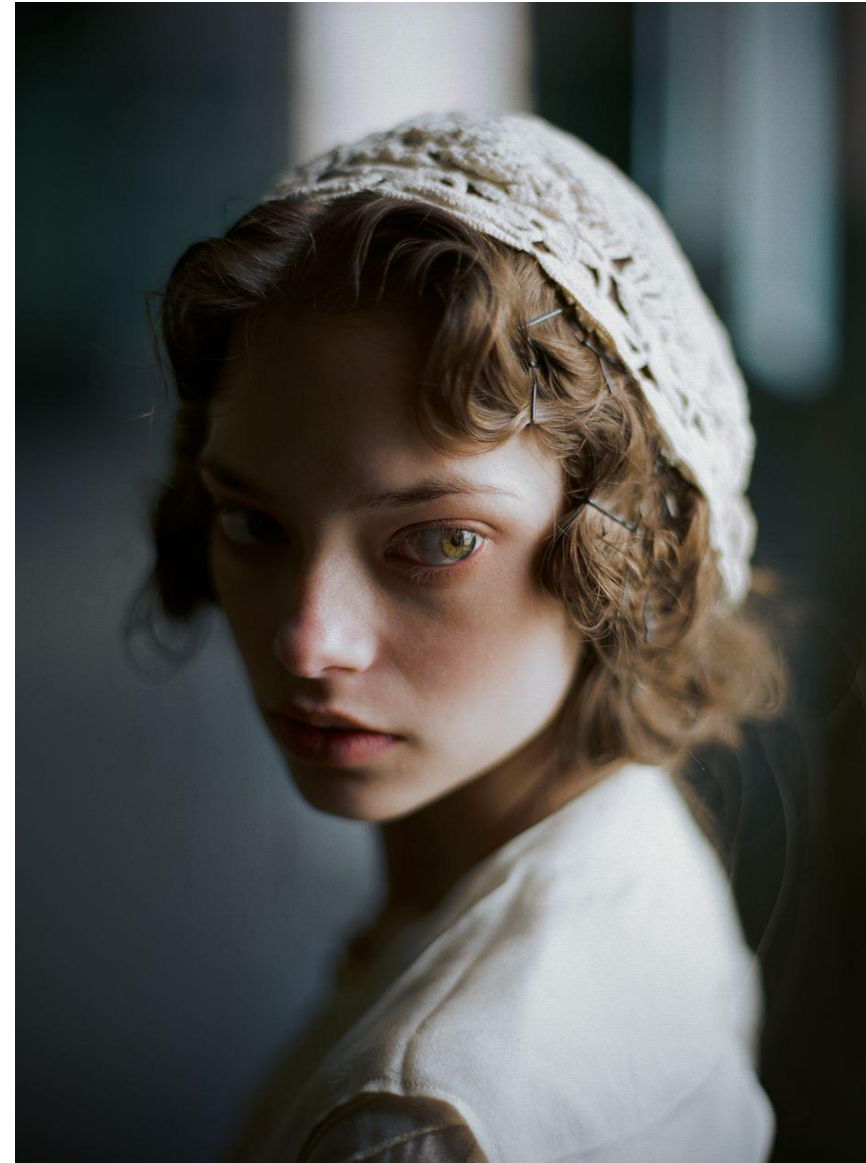
Sugiere **calma**, **estabilidad** y una sensación de **armonía** entre los elementos, por lo que resulta el formato predilecto de los pintores de paisajes y bodegones.

Formato rectangular vertical o “de retrato”

Formato **menos sólido** que tiende a “moverse” fácilmente, restringiendo, a la vez, el recorrido horizontal y profundo de la mirada.

Compositivamente es difícil de ocupar, aunque resulta ideal para la realización de **retratos**.

Concede la sensación de **equilibrio** y **elevación**, lo que lo hace el preferido de los grandes pintores religiosos.

Formatos Redondo y Cuadrado

En el **formato redondo** todos los puntos y elementos compositivos, son equidistantes al centro, por lo que la mirada gira alrededor de este, recorriendo el total de la composición.

El **formato cuadrado** es el más **neutro** y **sólido**, aunque poco sugestivo.

Dada su naturaleza envolvente, ambos sugieren movimiento, proporcionando **equilibrio** y **simetría** a la composición.

Elementos compositivos

Conjunto de elementos que integran una composición.

Están íntimamente relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente separados en una experiencia visual.

Tomados por separado, pueden parecer bastante abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño.

(Wong, 1995:42)

<https://www.blogdelfotografo.com/fotoreto41-abstracto/>

Elementos conceptuales

En esta categoría, puntos, líneas y planos **no son manifiestamente visibles**, existiendo solo en una **realidad conceptual**, más no física, aunque sí constituyen y forman parte de otras formas y cuerpos.

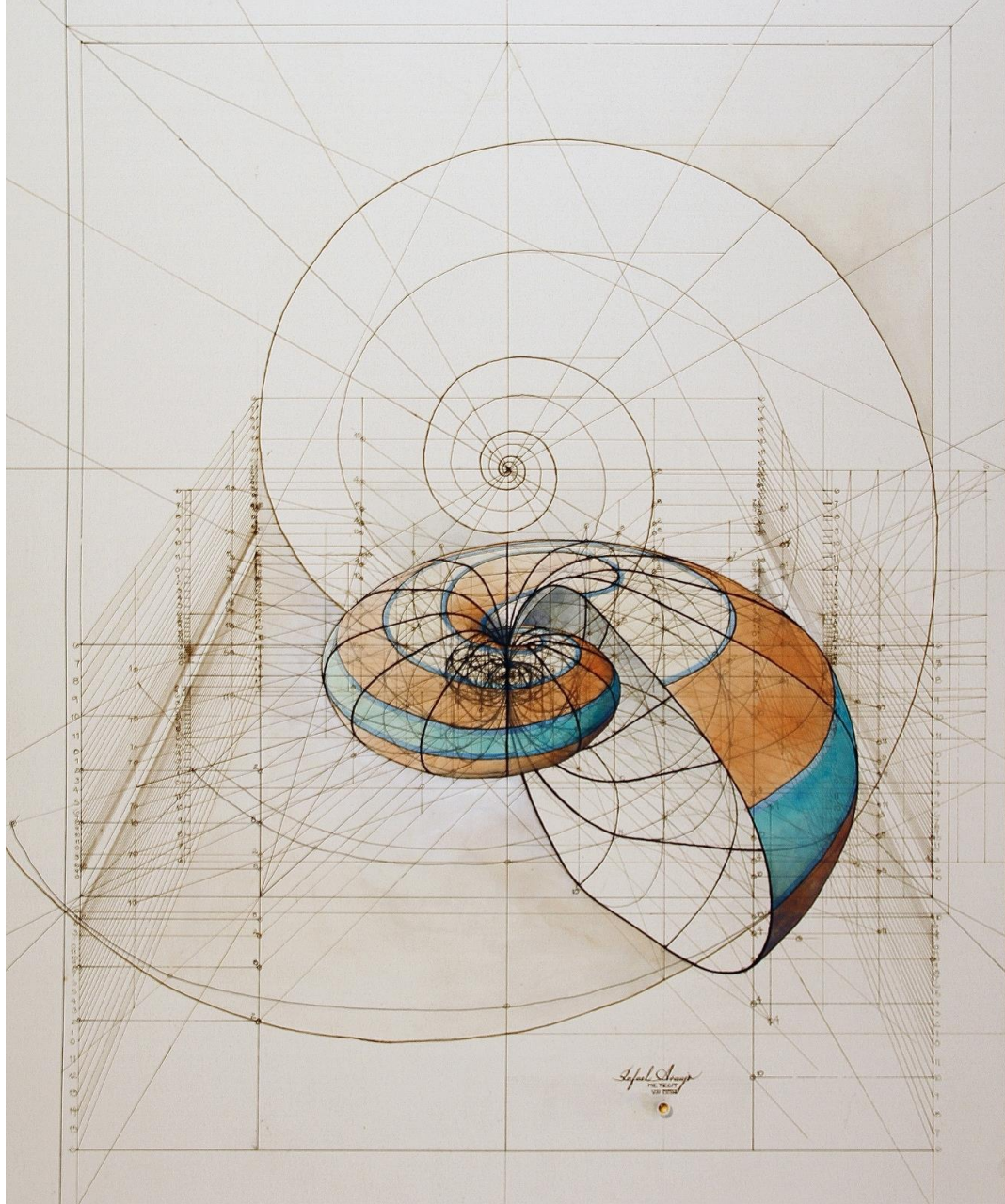
Pueden ser **puntos, líneas, planos y volúmenes**.
(Wong, 1995:42)

Elementos visuales

Cuando los elementos conceptuales pueden ser percibidos, se vuelven **visuales**, adquiriendo cualidades como **forma**, **medida**, **color** y **textura**, para constituir el aspecto final de un diseño.

El color y la textura están determinados por los materiales empleados en su trazo, por lo que sus dimensiones y apariencia pueden ser muy diversas. (Wong, 1995:42)

<https://www.archdaily.mx/mx/800135/rafael-araujo-fusiona-el-arte-y-la-ciencia-ilustrando-a-mano-la-proporcion-aurea/5837178de58ece951a00008e-rafael-araujo-fusiona-el-arte-y-la-ciencia-ilustrando-a-mano-la-proporcion-aurea-imagen>

Elementos de relación

Determinan la estructura total de la composición y las correspondencias internas entre los elementos visuales.

Se hacen presentes a partir de la ubicación e interrelación de las formas respecto al fondo en una composición.

Estos son: **dirección, posición, espacio y gravedad**. (Wong, 1995:43)

Elementos prácticos

Conceptos abstractos que intervienen en la composición de un diseño, estos son:

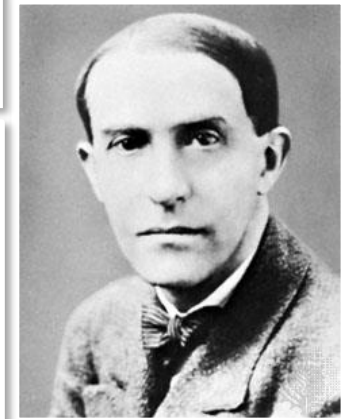
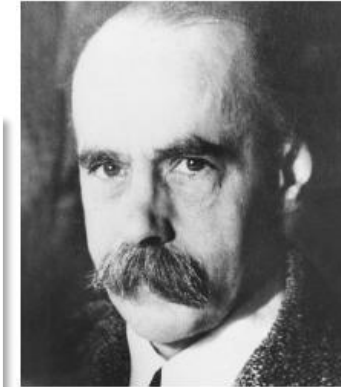
- **Representación:** Nivel de abstracción que tiene una forma. Puede ser realista, estilizada o semi abstracta.
- **Significado:** Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje.
- **Función:** Todo diseño debe servir para un determinado propósito. (Wong, 1995:44)

Psicología de la Gestalt

Fundada por los psicólogos alemanes Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka y Kurt Lewin, y está enfocada en estudiar la manera en que las personas perciben e interpretan el mundo que les rodea.

Para la **Gestalt**, la mente configura de ciertas maneras la información recibida del entorno a través de la percepción. (Larios, 2020)

<https://mentey.com/portamien-to-wordpress.com/max-wertheimer/>

La palabra **Gestalt**, proviene del alemán y no tiene una traducción directa al español, aunque se ha interpretado como **forma, figura, estructura** o **configuración**.

Una **Gestalt**, entraña una percepción ingenua; una experiencia inmediata, “no viciada” por el aprendizaje.

La **Gestalt** sostiene la inexistencia de sensaciones y considera que el primer contacto con el mundo se lleva a cabo a partir de **percepciones** (organizaciones sensoriales) **complejas** y **llenas de sentido**.

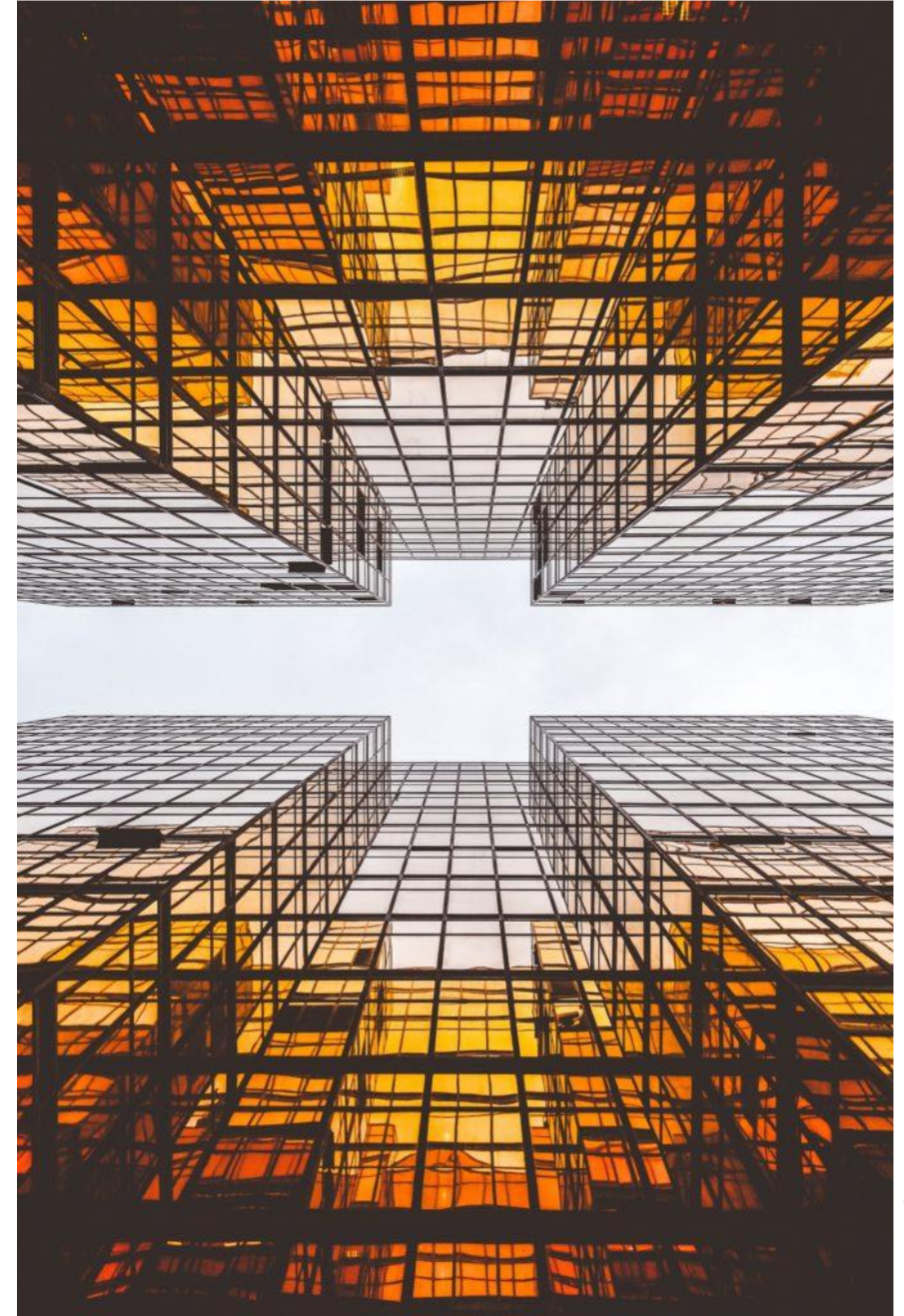
<https://knowinenglish.com/tree-types-and-names/>

Bajo el precepto de “**el todo es más que la suma de sus partes**”, para la Gestalt percibimos configuraciones de estímulos y no estímulos aislados.

Esto es, gracias a la capacidad de integrar los estímulos provenientes del ambiente, de organizarlos y de darles sentido, percibimos las cosas como una **totalidad**.

Para explicar la **organización** del entorno llevada a cabo por las personas durante el **ejercicio perceptual**, la Gestalt propone una serie de principios conocidos como las “**Leyes de la organización perceptiva**”. (Larios, 2020)

Estas leyes tienen como finalidad explicar cómo es que son **ordenados** los estímulos percibidos de acuerdo a distintos criterios, facilitando, a la vez, la construcción de **significados**.

Ley de Proximidad

- Durante el ejercicio perceptual, los seres humanos tendemos a **agrupar** elementos y a **formar unidades**.
- Los elementos o figuras que están más cercanos o **próximos** entre sí, se perciben como un mismo objeto o grupo; como una **unidad** y se aíslan de otros. (ILERNA,2017)

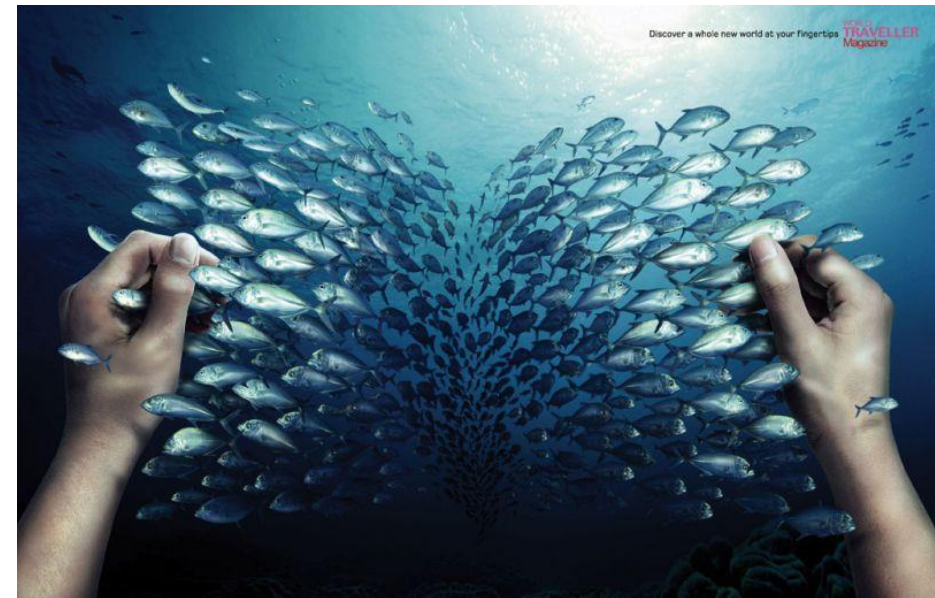
Ejemplos en las tres disciplinas

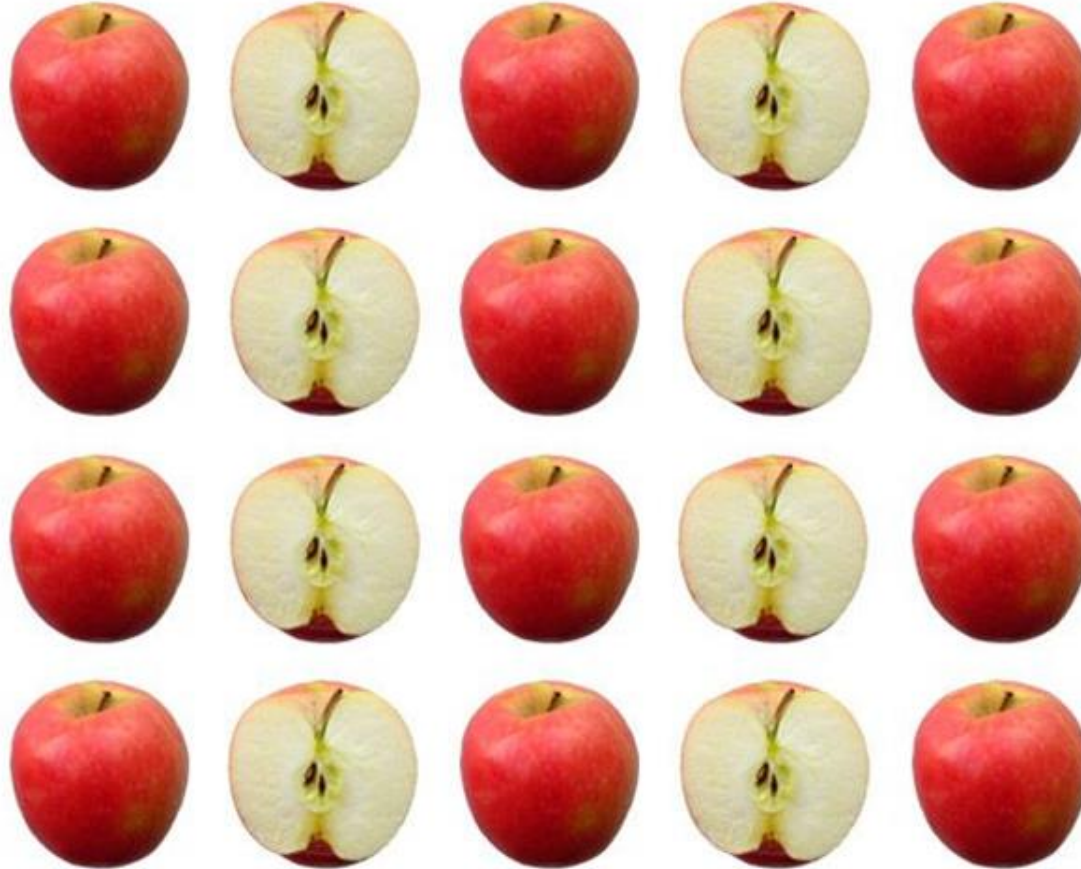
<http://revista.miprepanogales.mx/2021/04/19/leyes-del-diseno-grafico/>

<https://www.pinterest.com.mx/pin/376050637631682228/>

<https://www.pinterest.com.mx/pin/376050637631682228/>

Ley de Semejanza

- Las figuras similares o parecidas, se agrupan y perciben como una **unidad**, un solo conjunto que se diferencia de entre otros. (ILERNA,2017)
- Puede agruparse por forma, tamaño, color, posición y ubicación y la **semejanza** puede llegar a dominar sobre la proximidad, a pesar de la distancia.

Ejemplos en las tres disciplinas

Ley de Cierre

- Las formas completas o cerradas resultan más consistentes, por lo que, cuando se perciben como abiertas o inconclusas, el cerebro, demandando la mejor organización posible, completa la información faltante.
- La mente tiende a añadir los elementos que faltan para **completar** una figura que está incompleta. (ILERNA,2017)

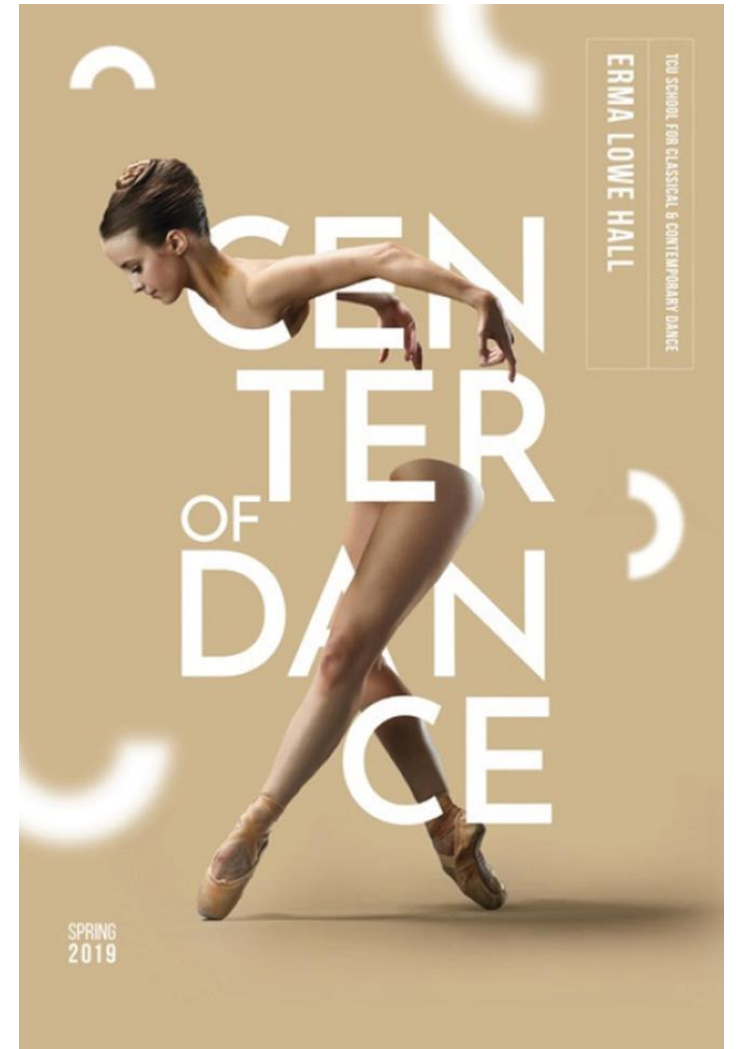
<http://revista.miprepanogales.mx/2021/04/19/leyes-del-diseno-grafico/>

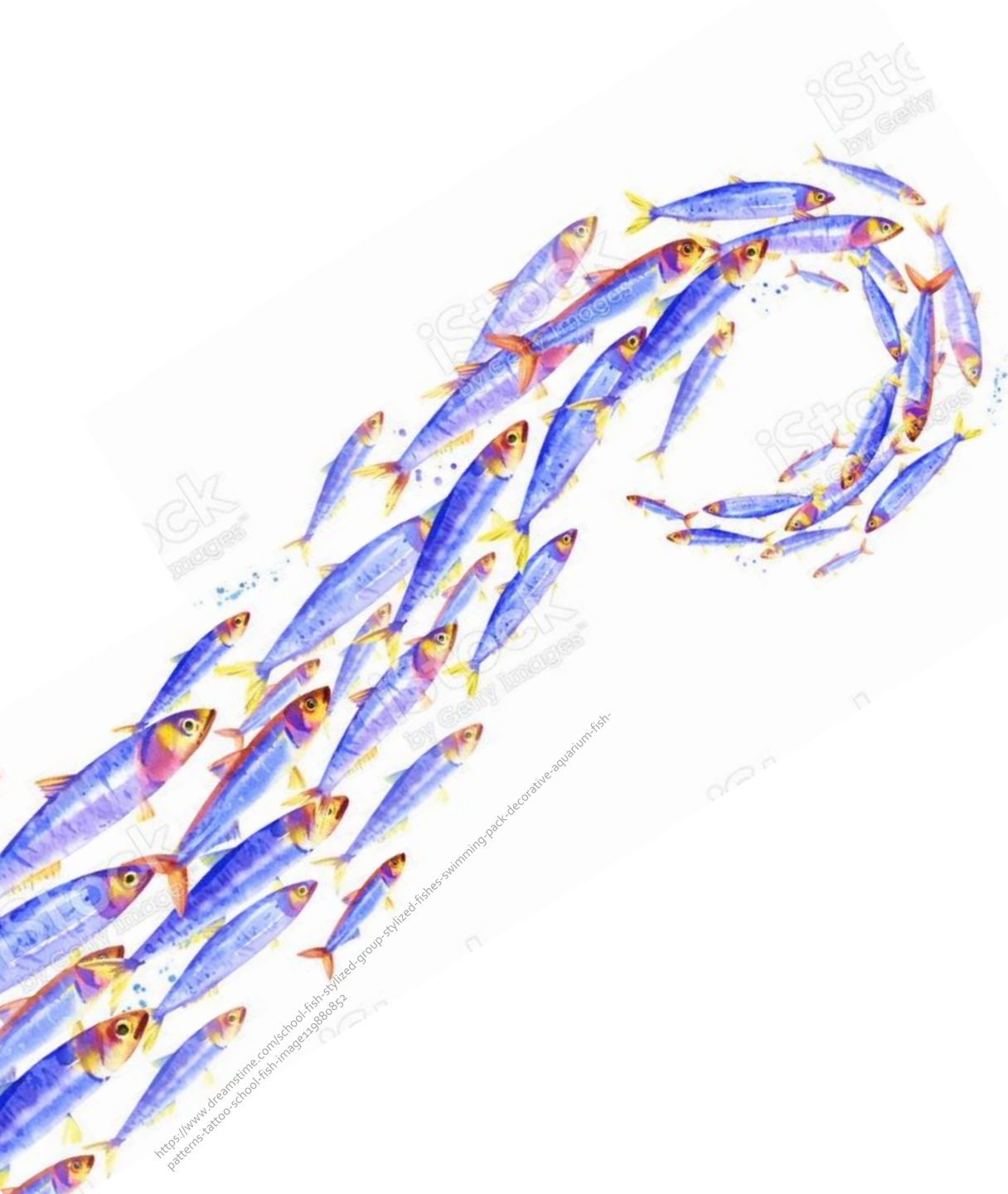
Ejemplos en las tres disciplinas

<https://revistailustres.com/r2/2018/08/20/ley-de-la-pregnancia-o-de-la-buena-forma/>

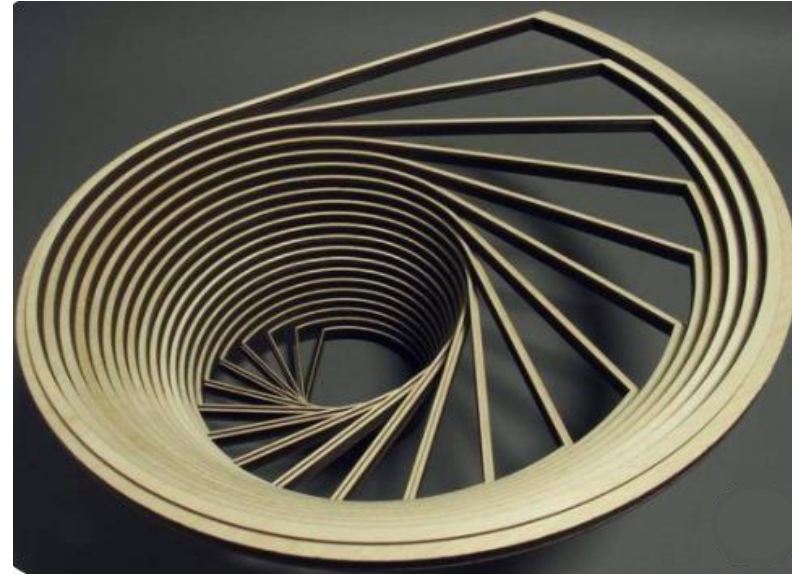
<https://www.xlsemanal.com/estilo/20190124/iconos-mejores-disenos-mobiliario-decoracion-decoracion-siglo-xx-erames-philippe-starck.html>

Ley de Continuidad

- Los estímulos visuales, pueden sugerir **trayectorias** y **direcciones** a partir de su organización formal.
- La continuidad permite establecer una dirección planeada en la realización de mensajes visuales.

Ejemplos en las tres disciplinas

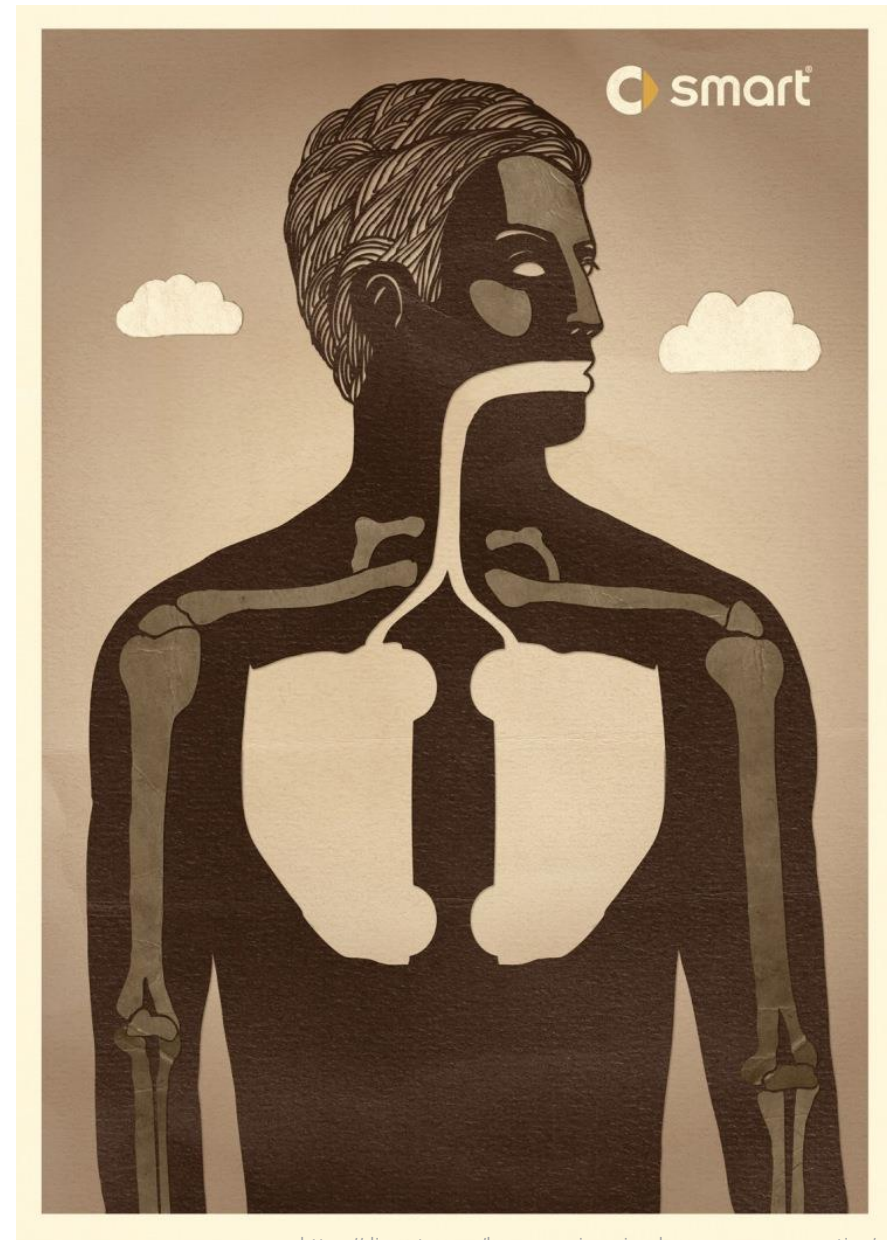

<https://www.pinterest.com.mx/pin/376050637631682228/>
<https://www.dsigno.es/blog/diseño-de-moda/las-leyes-de-la-gestalt-y-el-escaparatismo>

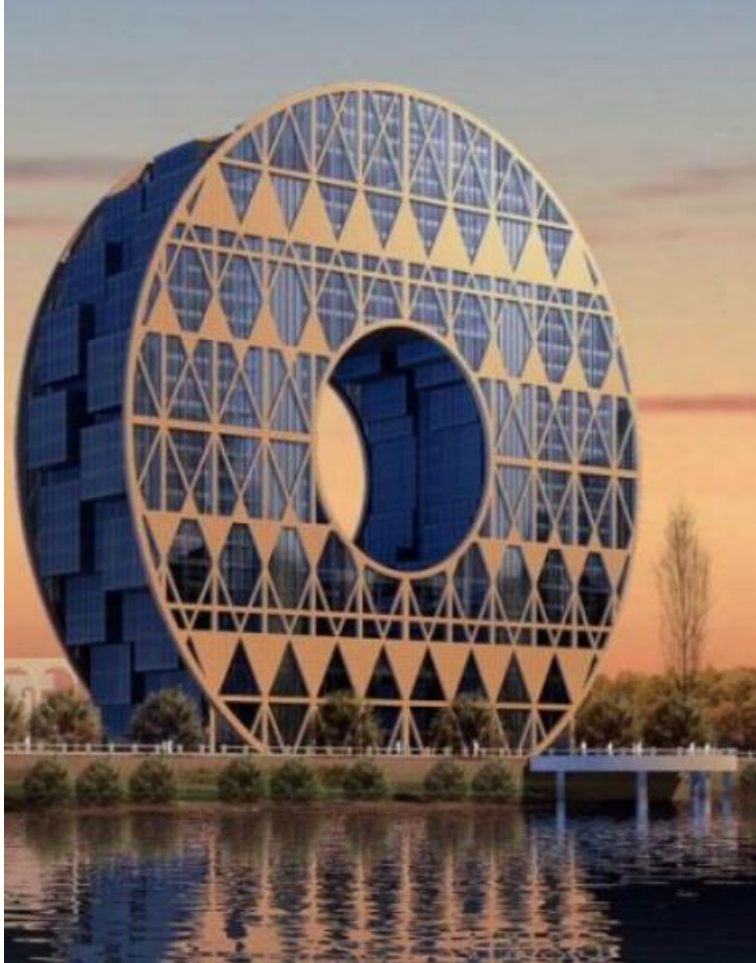
Pregnancia

La noción de **Prägnanz** es usada por la **Gestalt** como la tendencia de una forma a ser más regular, simple, simétrica, ordenada, comprensible y memorizable, por lo que es asociada a la expresión de "**Buena forma**".

Cualidad y **cantidad** son dos aspectos fundamentales de la **Pregnancia**, por lo que puede comunicarse algo en el menor tiempo posible; cuando lo percibido es de **organización simple**, puede **reconocerse fácilmente**.

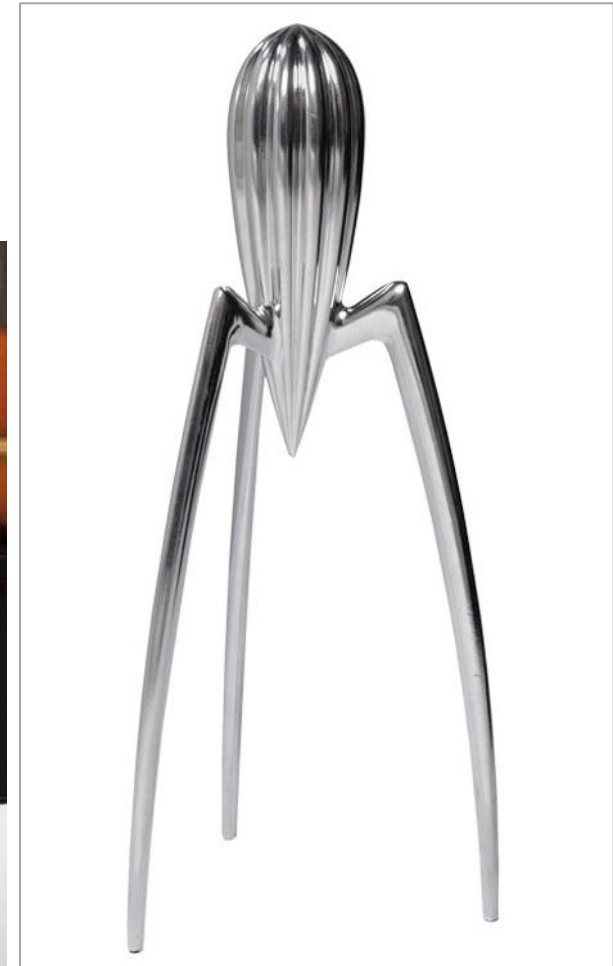
Ejemplos en las tres disciplinas

<https://www.pinterest.com.mx/pin/376050637631682228/>

<https://www.pinterest.com.mx/pin/376050637631682228/>

<https://www.xlsemanal.com/estilo/20190124/iconos-mejores-disenos-mobiliario-decoracion-decoracion-siglo-xx-eames-philippe-starck.html>

Relación Figura-Fondo

Un principio general que rige la percepción humana es el de **Figura-Fondo**, que plantea que, en todo acto perceptual, se distingue primero la **figura** -que es lo que llama más la atención- a diferencia del **fondo**, que es el resto de los estímulos que se están percibiendo. (ILERNA,2017)

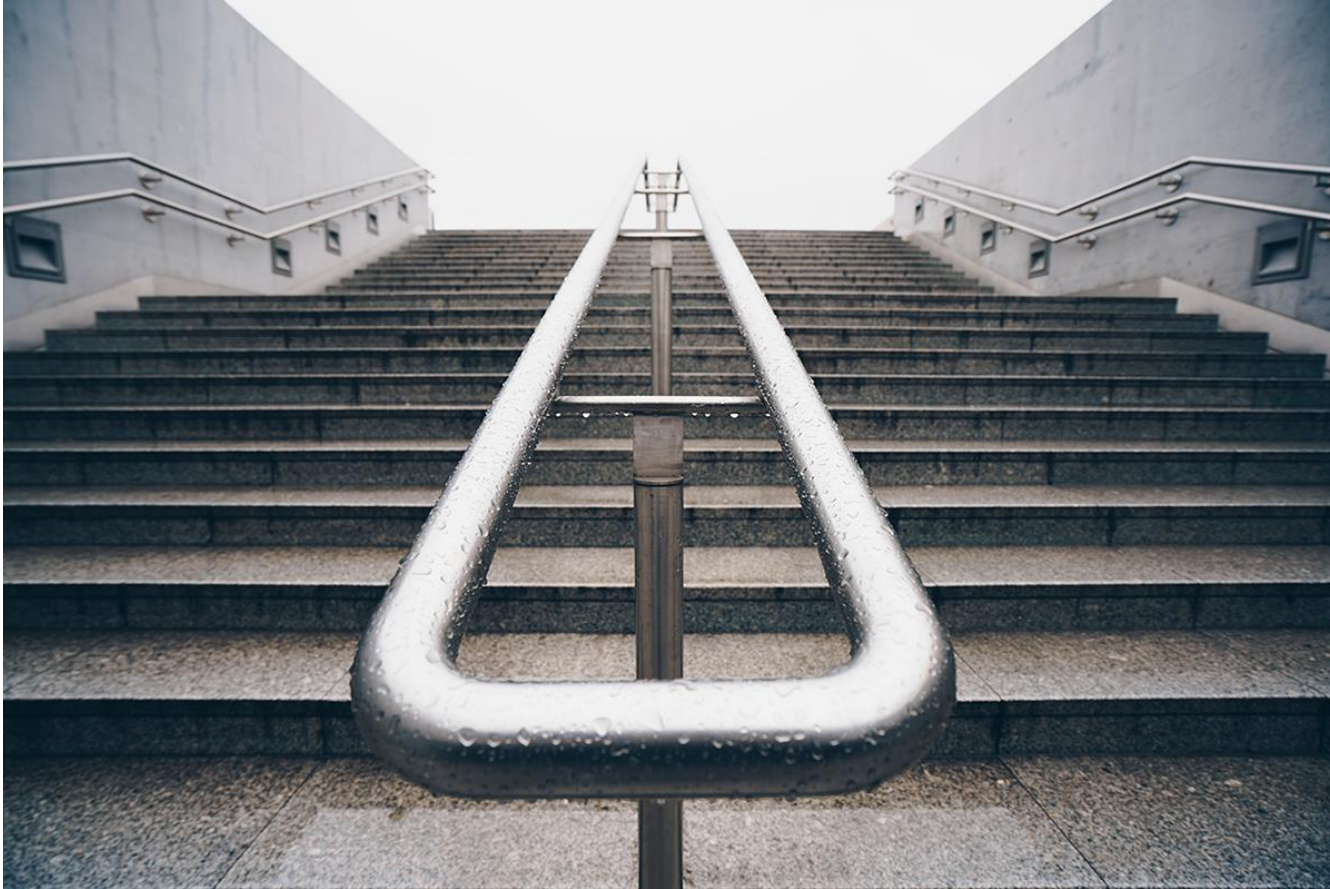
<https://artesaudiovisualesucab.wordpress.com/2013/04/24/clase-3-adriana-mosquera-relacion-figura-fondo-foco-selectivo/>

Cuando dos zonas comparten en común, un límite o **contorno**, la **figura**, gracias a la definición de sus bordes, es la forma que se acerca y se distingue claramente, mientras que el **fondo** se extiende y se aleja detrás de la primera.

La **figura** se impone, domina, impresiona, se asocia con otras formas y se recuerda más que el fondo.

Factores que apoyan y determinan la relación Fondo-Figura

<https://www.paredro.com/simetria-vistoso-elemento-que-embellece-a-la-fotografia/>

Simetría

Las **formas simétricas** y regulares son más pregnantes, por lo que se perciben mayormente como **figura**.

Orientación espacial

Existen direcciones privilegiadas en el espacio: **vertical** y **horizontal**, tienden a percibirse como **figura**.

Tamaño relativo

En relación con el total del campo visual, las zonas más **pequeñas** se imponen como **figura** y las **grandes** como **fondo**.

Área circundada

El área **circundada** tiene a verse como **figura** y la **circundante** como **fondo**.

Convexidad

Las formas **convexas** se perciben más fácil como **figuras** que las cóncavas.

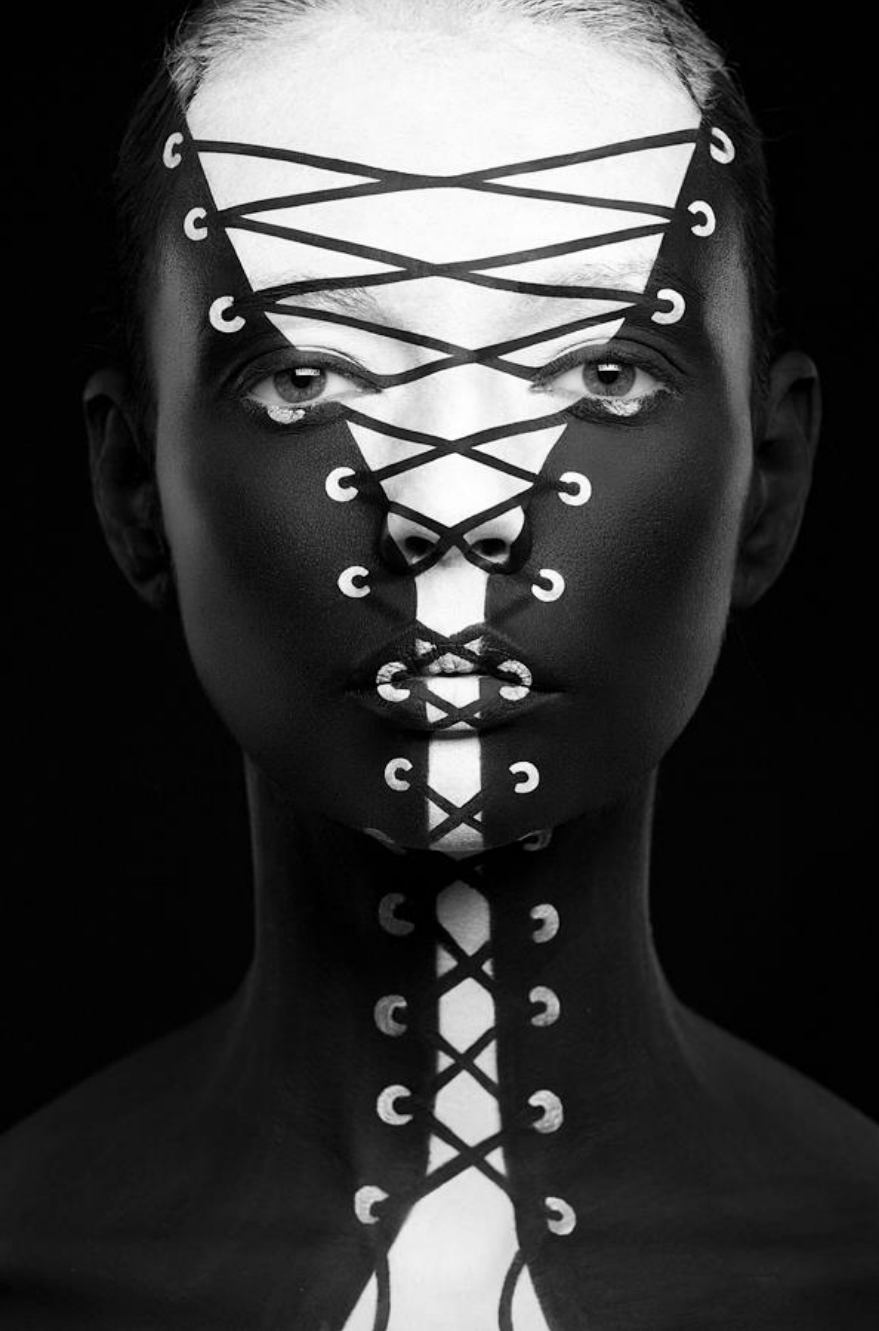
Significado

Se presta mayor atención a las **formas** que resultan **familiares** que a aquello que no se reconoce.

El factor **experiencia** y **cultura** aparece constantemente en las construcciones de figura-fondo.

https://4.bp.blogspot.com/-fll5PkVpOTk/VUj5Xs4NYII/AAAAAAAAADuUc/ZuckYD.Gvqn8/s1600/fotos-artisticas-caras-mujeres-pintadas_07.jpg

Ambigüedad

Existen construcciones en las que **fondo-figura** espontánea y alternadamente relevan sus funciones , por lo que un mismo elemento puede cumplir ambas, conformando distintas organizaciones; esto, por la orientación, dirección, profundidad o el significado de las figuras.

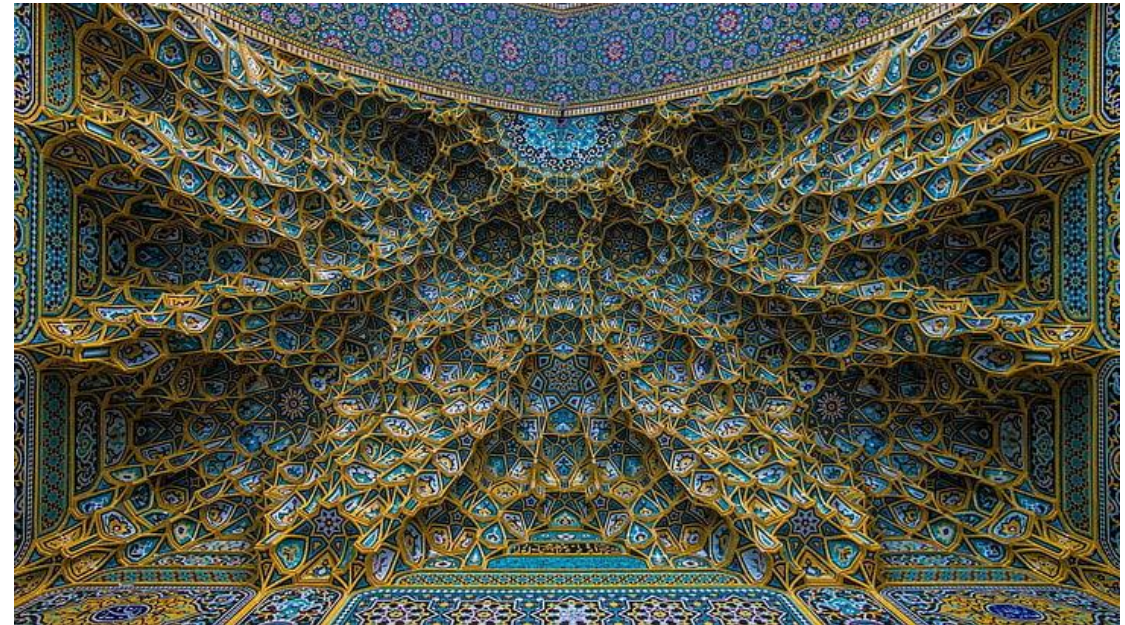
Propuesta de ejercicios

Ejercicio 1. Trabajo individual.

Analizar en la Composición de un producto de diseño los conceptos vistos.

Descripción del Ejercicio: Seleccionar la fotografía de un producto de diseño: mensaje, objeto o arquitectura y analizar en esta los conceptos vistos.

Criterios de evaluación: Se calificará, además de los puntos solicitados, la presentación y limpieza del trabajo realizado.

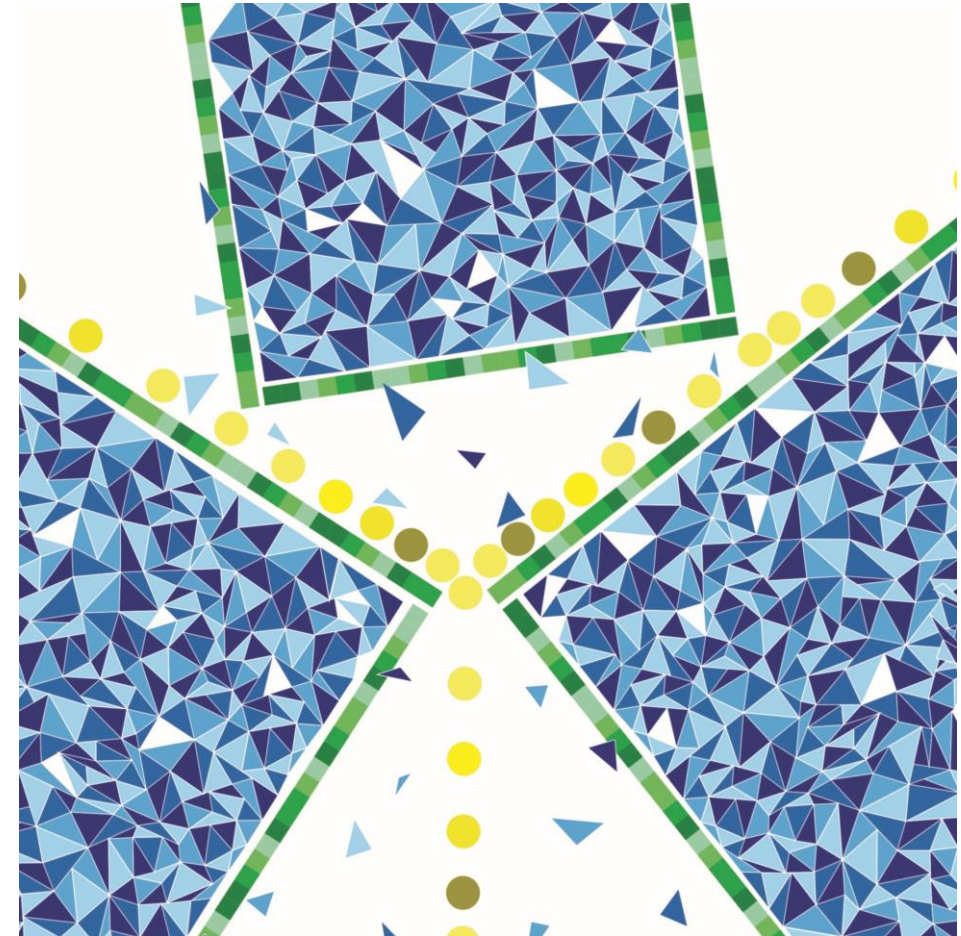
<https://www.wallpaperbetter.com/es/hd-wallpaper-ewqbx>

Ejercicio 2. Trabajo individual.

Realizar una composición utilizando los conceptos vistos y argumentarlos.

Descripción del Ejercicio: Diseñar una composición utilizando los conceptos vistos: formato, elementos compositivos, relación figura-fondo y Leyes de la Gestalt. Argumentar el trabajo realizado, explicando con precisión los conceptos utilizados.

Criterios de evaluación: Se calificará, además de los puntos solicitados, la presentación y limpieza del trabajo realizado.

Autor: Rodrigo Segura Hernández

Conclusiones

Sin ser conscientes, en nuestra exploración del entorno, enfrentamos cotidianamente situaciones en las que se hacen presentes los **principios** de la **Composición**, así como aquellos planteados por la **Psicología Gestalt**: formas, imágenes, objetos o espacios, entre más.

La percepción y la interpretación que damos a las cosas forman irremediablemente parte de nuestra vida cotidiana, por lo que el conocimiento y manejo de los preceptos planteados por la **Gestalt**, pueden ayudar a nuestros estudiantes a comprender la manera en que percibimos las cosas y los elementos que las componen, para poderlos usar a su favor en la creación de **composiciones** efectivas y potencialmente exitosas.

Bibliografía

- DONDIS, D.A. 1982. *La Sintaxis de la Imagen*. Ed. GG. Barcelona.
- LEBORG, Cristian. 2013. *Gramática visual*. GG. Barcelona.
- MUNARI, Bruno. 2002. *Diseño y Comunicación Visual*. GG. Barcelona.
- SCOTT, Robert Gilliam. 1985. *Fundamentos del Diseño*. Ed. Víctor Lerú. Buenos Aires.
- WILLIAMS, Christopher. 1981. *Los orígenes de la Forma*. Ed. GG. Barcelona.
- <https://usek.cl/percepcion-que-es-y-como-funciona-segun-la-teoria-de-gestalt/>
- <https://www.fotolarios.es/2020/05/leyes-de-la-gestalt.html>
- <https://www.ilerna.es/blog/fp-a-distancia/3d/leyes-de-la-gestalt/>

Gracias por su atención