



# DEL TRAZO AL POEMA



## COMPOSICIÓN VISUAL: FOCO, RITMO Y BALANCE EN LA PÁGINA

### Clase 5



# TEORÍA VISUAL

"Leer una imagen es como recorrer un mapa: la composición nos guía, el foco nos detiene, el ritmo nos impulsa y el balance nos devuelve la armonía."

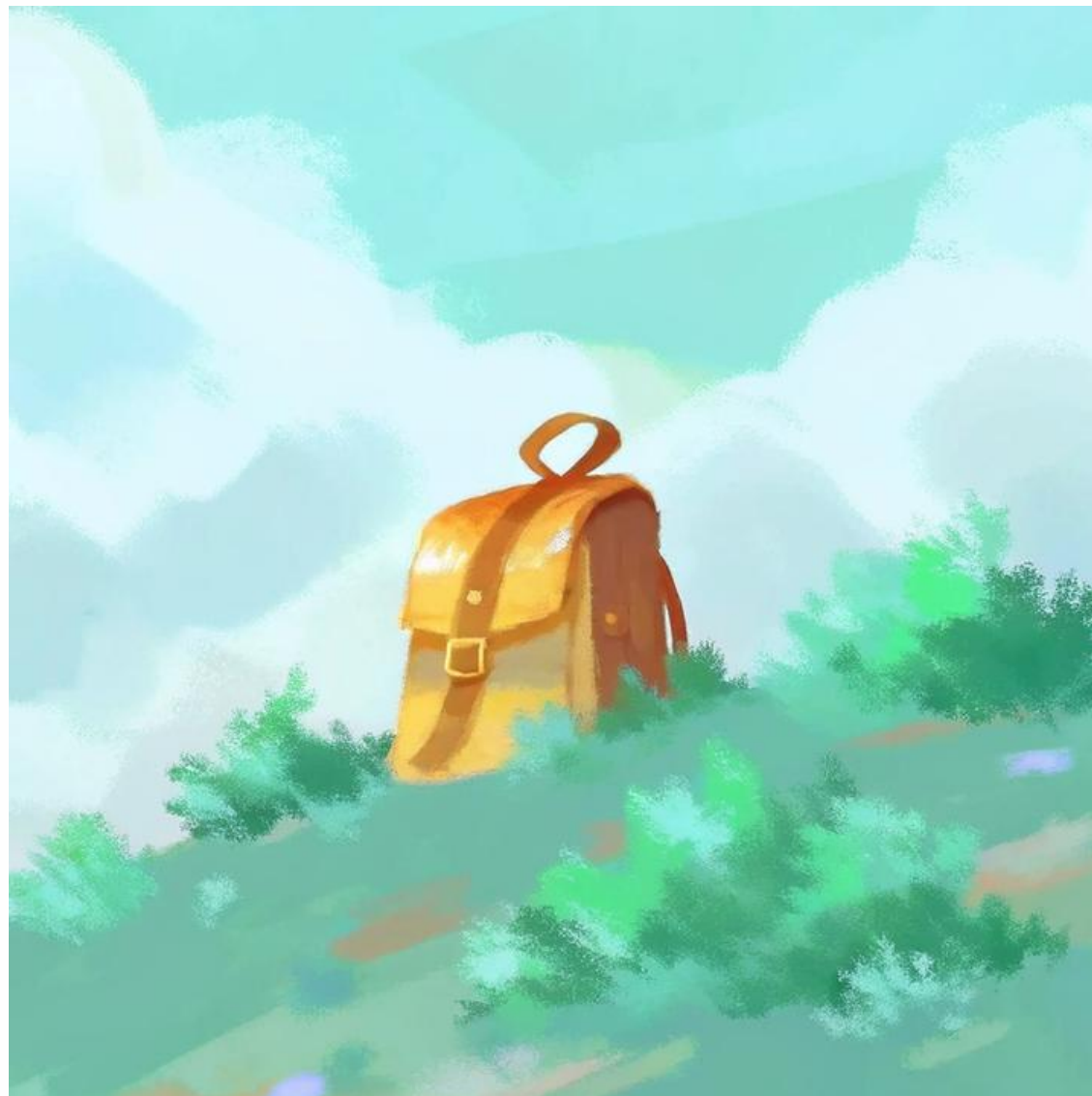


## LECTURA VISUAL

La lectura visual es el recorrido que hace el ojo al observar una imagen. Según la cultura (de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo), los elementos se ordenan de forma que "cuenten" algo.

Preguntas guía:

- ¿Dónde empieza la mirada?
- ¿Dónde se detiene?
- ¿Qué zonas quedan en sombra o sin atención?



# TIPOS DE PLANOS



PLANO ENTERO



PLANO AMERICANO



PLANO MEDIO



PLANO MEDIO CORTO



PRIMER PLANO



PRIMERISIMO P. PLANO



PLANO DETALLE

## ENCUADRE

El encuadre define qué se muestra y qué se deja fuera.

Tipos comunes:

- Plano general: ubica al personaje en un entorno.
- Plano medio: muestra la relación entre personajes o con el entorno inmediato.
- Primer plano: enfatiza la emoción, el detalle o el foco de atención.

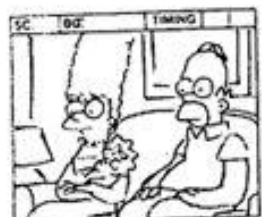


## TYPES OF SHOTS



### WIDE SHOT (also LONG or ESTABLISHING)

Composition showing WHERE we are, WHO is there, and where they are IN RELATION TO ONE ANOTHER. Simply staged to allow the viewer easy comprehension and acclimation. This shot is the most important shot of any sequence...all shots afterwards are based around it. It doesn't have to be the first shot of a scene, but it MUST happen at some point, otherwise the viewer will be disoriented.



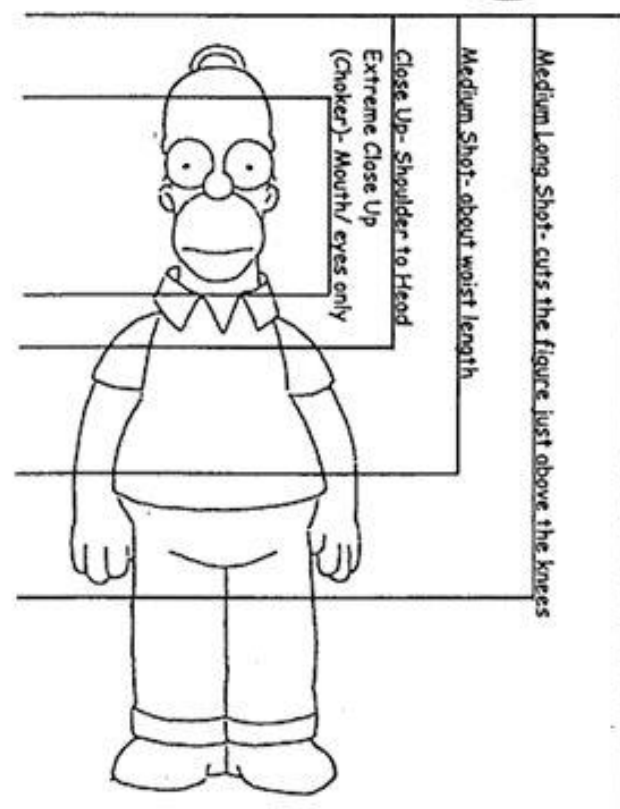
### MEDIUM SHOT

Used when the characters become more important than the surroundings. Shows facial expressions AND gestures while continuing the relationships between one or two other characters.



### CLOSE UP

This shot involves the viewer more, focusing on a particular character or object. Subtle facial acting is used, or there is text to be read, small details to be noticed. Close-ups involve minimal animation while being powerful images...just don't overuse them.



Ambos encuadres comparten una paleta grisácea, que unifica el tono melancólico y crítico de la obra.

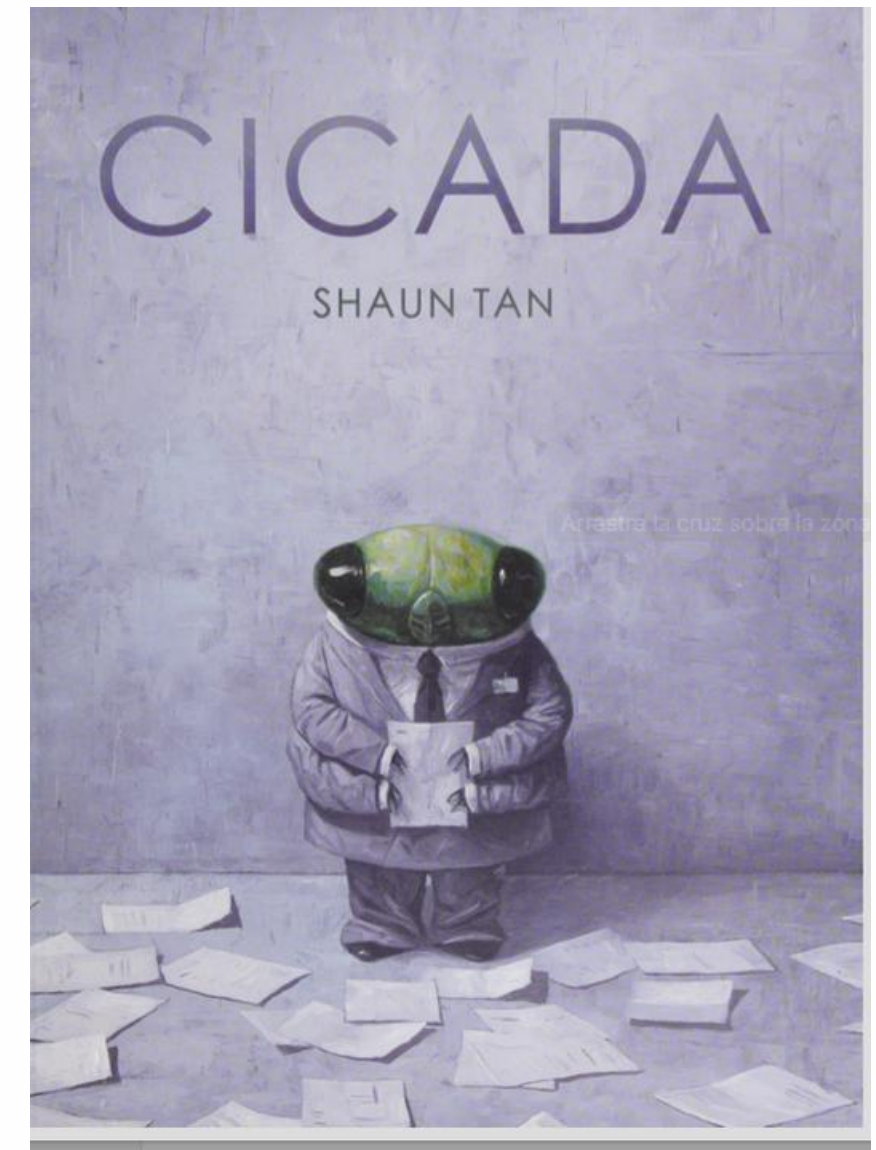


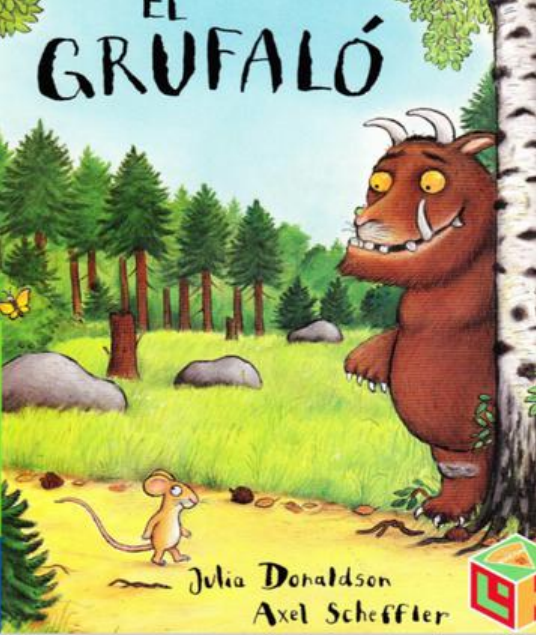
Plano detalle :

Este encuadre enfoca solo una parte del cuerpo del personaje: el traje, las manos entrelazadas y la credencial. Este tipo de plano se utiliza para enfatizar detalles significativos, en este caso, los gestos corporales que transmiten sumisión, repetición o espera, y la etiqueta con código de barras que refuerza la idea de deshumanización. El entorno está completamente fuera de cuadro, lo que centra toda la atención en lo mecánico y alienado del gesto.

Plano general:

Aquí vemos al personaje completo en su entorno: una habitación gris y vacía con papeles esparcidos por el suelo. Este encuadre ubica al personaje en su contexto, mostrando la soledad, monotonía y opresión del ambiente laboral. La composición también refuerza el aislamiento: el personaje se encuentra solo, en el centro, en un espacio que parece cerrarse sobre él.





La ilustración mantiene una jerarquía visual clara: primero los detalles captan la atención, luego se revela la figura completa.



### Plano detalle

Este encuadre sirve para describir visualmente al personaje por partes, generando una construcción progresiva del miedo o del misterio antes de mostrarlo por completo. Refuerza la estrategia narrativa del libro, que va presentando al Grufalo como una criatura casi mítica, pieza por pieza.

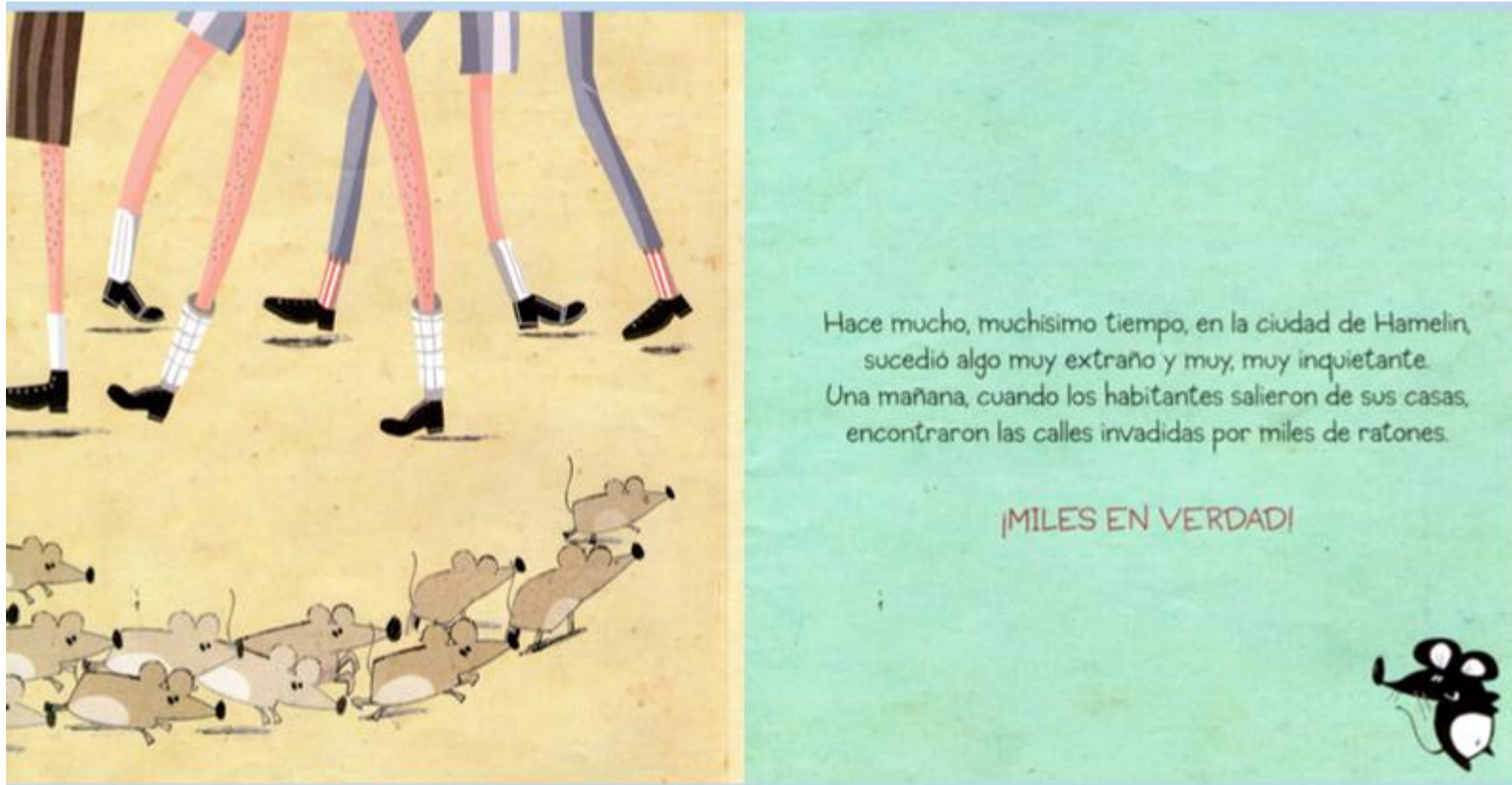


### Plano general

Aquí vemos al Grufalo de cuerpo entero, ubicado dentro del bosque, su entorno natural. El plano general cumple la función de mostrar al personaje completo y su relación con el espacio. El lector puede ver por fin lo que antes solo se sugería a través de los detalles. Además, el encuadre vertical y centrado lo convierte en el protagonista absoluto de la escena.

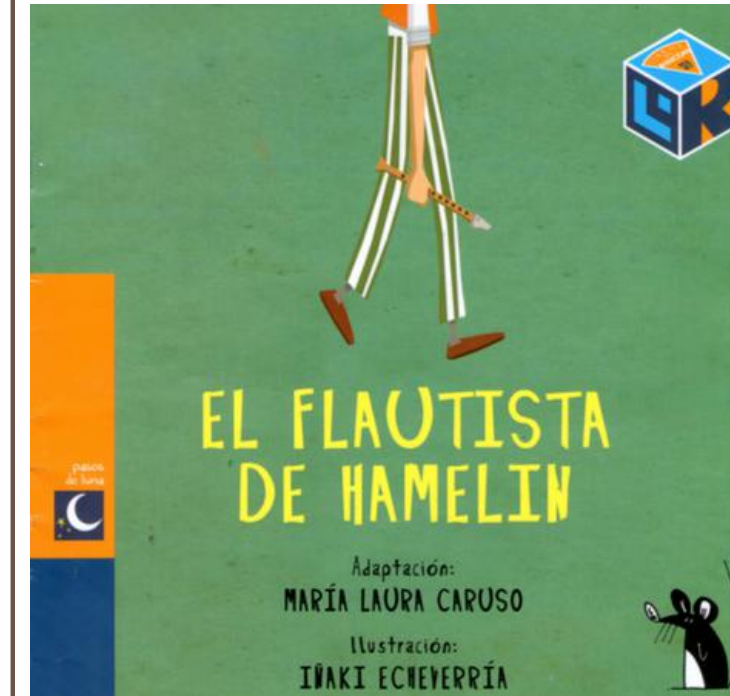
### Plano detalle

Este encuadre se enfoca en las piernas de los personajes y los ratones corriendo por la calle. Es un plano detalle narrativo, ya que selecciona una parte del cuerpo (sin mostrar rostros) y permite contar lo que está ocurriendo: el caos, el movimiento, la irrupción de los ratones en la ciudad. La omisión de los rostros acentúa la sensación de confusión colectiva.



Hace mucho, muchísimo tiempo, en la ciudad de Hamelin,  
sucedió algo muy extraño y muy, muy inquietante.  
Una mañana, cuando los habitantes salieron de sus casas,  
encontraron las calles invadidas por miles de ratones.

¡MILES EN VERDAD!



La imagen muestra solo una parte del cuerpo del flautista, en un encuadre cerrado (podría considerarse plano medio o detalle), con fondo plano y fondo de color. Esto genera intriga y centra la atención en el personaje sin revelar demasiado.

### Plano detalle:

Se muestran manos que señalan, con un estilo gráfico muy marcado y fondo plano. Este plano detalle refuerza la acción gestual de rechazo hacia el flautista. Las manos, acompañadas por el texto en un tono autoritario, comunican claramente el desprecio y la negativa de los ciudadanos.





Beatrix Potter

## RELACIÓN FIGURA-FONDO

### Figura

Se llama así a aquellos elementos que destacan en la composición. Aunque hay ciertos patrones que presentan ambigüedad estructural en ciertas obras, por lo que se perciben alternativamente las zonas correspondientes a la figura y el fondo, intercambiando sus atributos de manera espontánea.

### Fondo

Todo aquello que no es figura. Es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que no son centro de atención. El fondo sostiene y enmarca a la figura y por su contraste menor tiende a no ser percibido o a ser omitido.

### Bibliografía

Irene Crespi y Jorge Ferrario.- "Léxico Técnico de las Artes Plásticas" 6ta. ed. Buenos Aires EUDEBA 1995



Beatrix Potter

### Relación figura-fondo

Beatrix Potter utiliza una paleta de colores cálidos y apagados para lograr unidad visual, pero al mismo tiempo trabaja con la profundidad y el enfoque para marcar jerarquías.

#### Figura:

La figura principal es el ratón en el centro de la imagen, que se muestra activo, manipulando un tarro de arroz mientras otros ingredientes se esparcen sobre la mesa. Se distingue claramente del fondo gracias a:

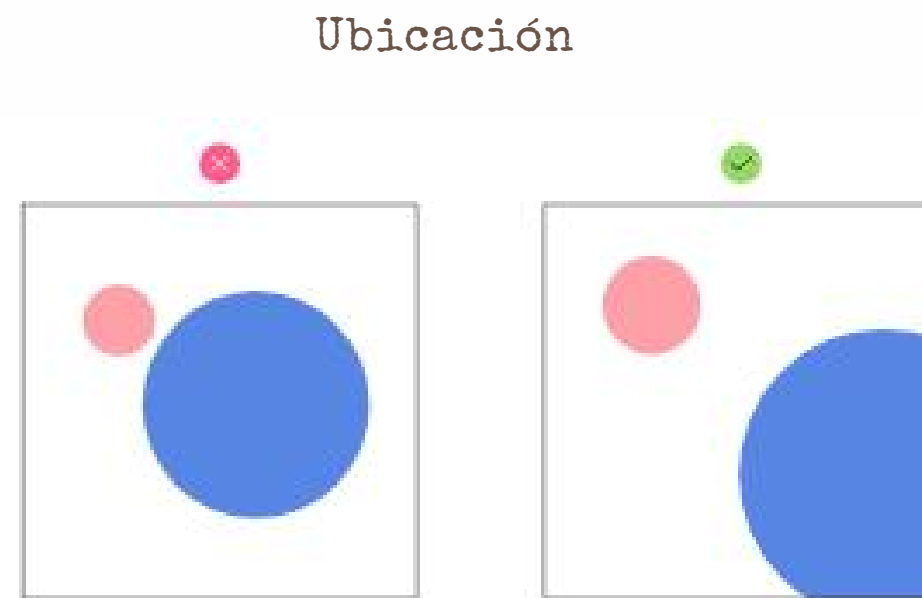
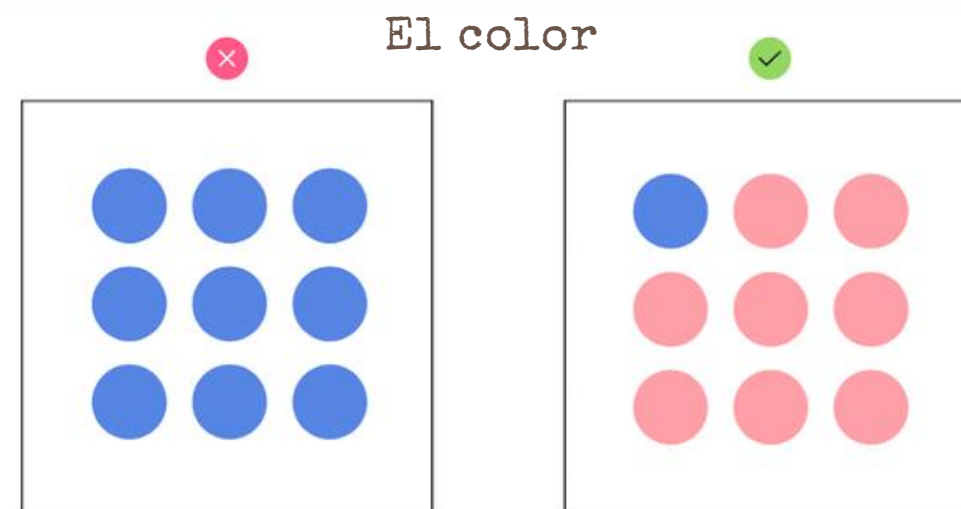
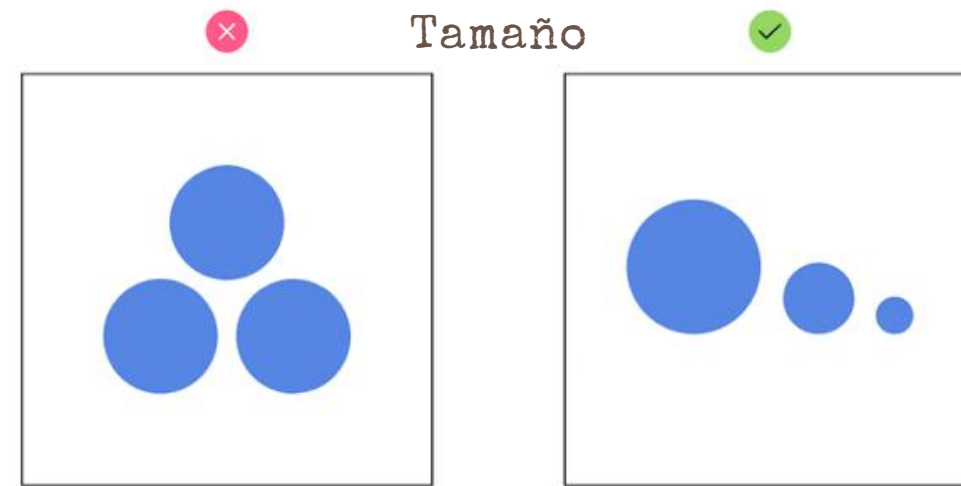
El contraste de color: su pelaje cálido (marrón-dorado) resalta sobre los tonos más claros y neutros del mueble.

La línea de contorno sutil pero firme, que separa al personaje del entorno.

La posición central y la acción: el ratón está involucrado en una actividad narrativa que llama la atención del espectador.

#### Fondo:

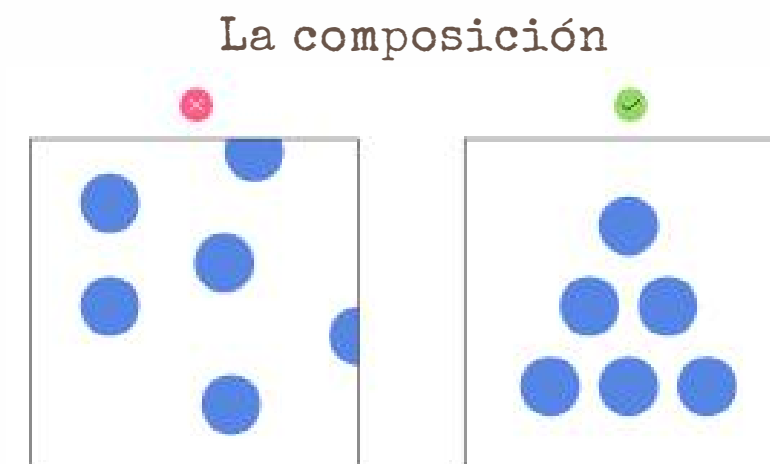
El fondo está compuesto por estantes con frascos y utensilios de cocina. Aunque está detallado y en armonía con la escena, su contraste cromático es menor, y su nivel de detalle es más suave, lo que permite que no compita visualmente con la figura.



# JERARQUÍA VISUAL

Organizar los elementos por orden de importancia. Se logra a través de:

- Tamaño
- Contraste
- Ubicación
- Dirección de la mirada de los personajes
- Elementos repetidos que guían

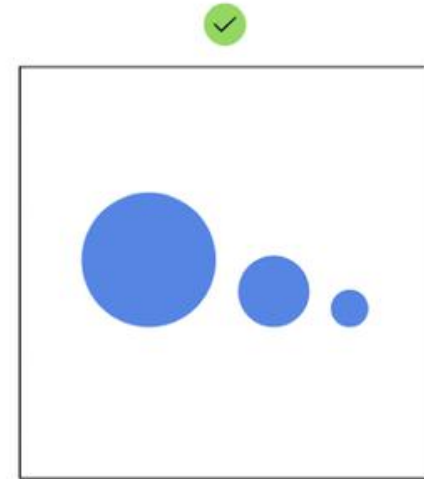


Romper el patrón para establecer un punto focal



## JERARQUÍA VISUAL

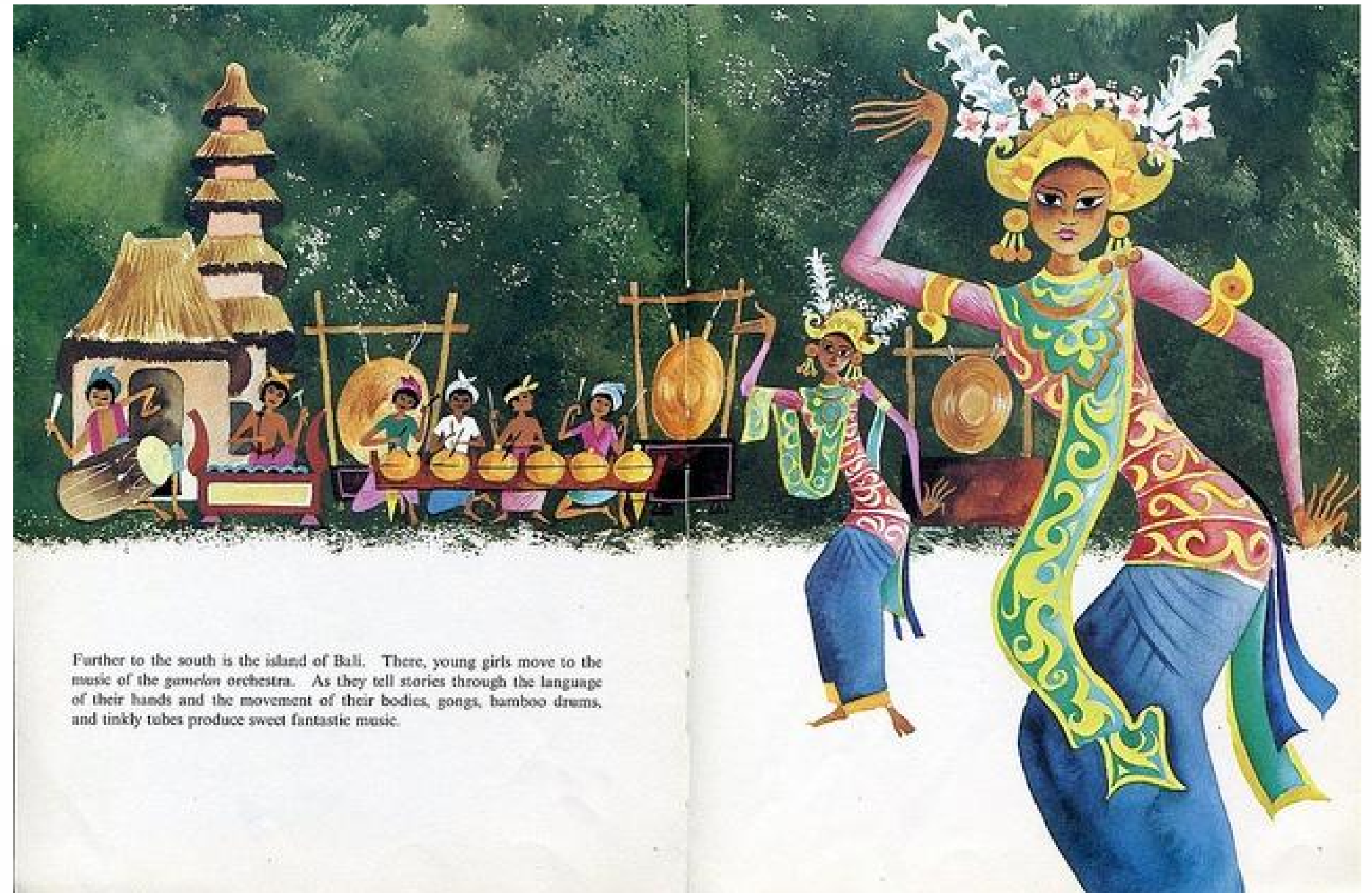
### Tamaño



La figura más grande y en primer plano (la bailarina a la derecha) capta inmediatamente la atención del espectador. Su tamaño no solo la destaca como protagonista visual, sino que también le otorga peso narrativo: es el punto de entrada a la escena.

A medida que avanzamos hacia la izquierda, los elementos (músicos, instrumentos, casas) disminuyen de tamaño, reforzando la profundidad espacial y el contraste jerárquico.

Incluso dentro del grupo de bailarinas, hay una progresión de tamaño: una principal al frente, otra intermedia y otra más pequeña detrás, lo que refuerza tanto la perspectiva como la jerarquía.



Farther to the south is the island of Bali. There, young girls move to the music of the gamelan orchestra. As they tell stories through the language of their hands and the movement of their bodies, gongs, bamboo drums, and tinkly tubes produce sweet fantastic music.

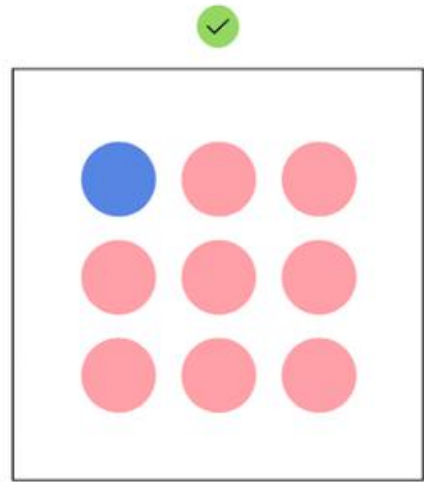
Richard Erdős (1912–2008)  
autor, ilustrador y  
antropólogo.

¿Qué comunica esta jerarquía?

Que la bailarina es el foco principal de la escena.

Que la música y la cultura (representadas por los músicos al fondo) son el contexto de esta historia.

Que el lector debe mirar de derecha a izquierda, acompañando el movimiento visual sugerido por la composición.



## JERARQUÍA VISUAL

### Color

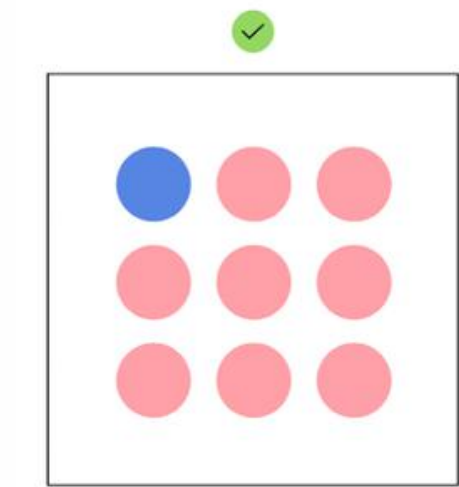
Song of the sea

**Contraste cromático:** los colores del personaje se oponen a la dominante fría del fondo.

**Ubicación central + color destacado:** ambos factores trabajan juntos para que el personaje sea el foco narrativo y emocional.

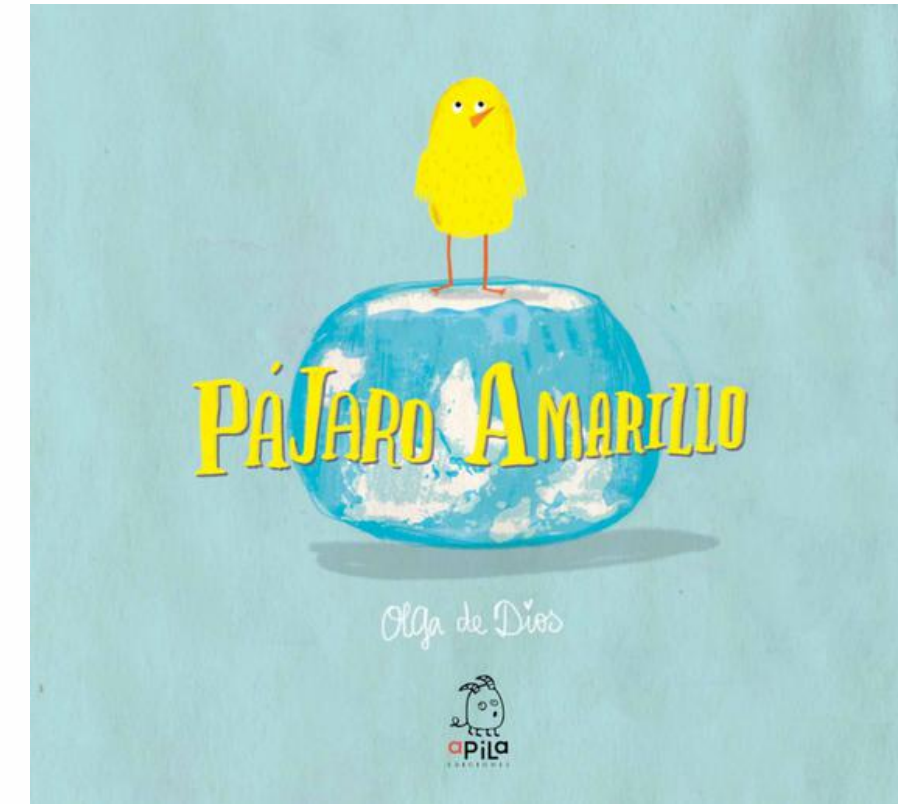
**Uso expresivo del color:** no solo organiza visualmente, sino que refuerza la atmósfera (calidez humana en medio del mar tempestuoso).





## JERARQUÍA VISUAL

### Color

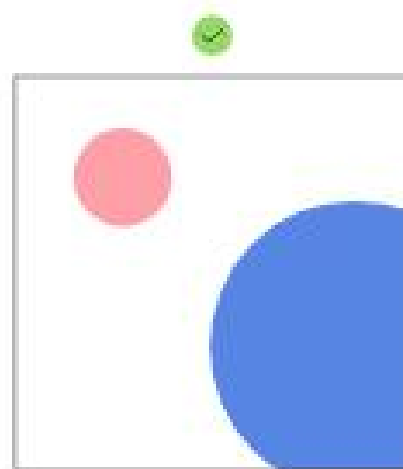


El amarillo es el color más cálido de la composición y se asocia con energía, alegría y singularidad: características del personaje.

El color ayuda a distinguir al protagonista en una escena con muchos elementos similares (otras aves).

## JERARQUÍA VISUAL

Ubicación



El punto focal se sitúa en el cuadro inferior derecho, una de las zonas de mayor impacto visual dentro de una composición. Este sector, dentro del esquema de la lectura occidental, es donde naturalmente se detiene la mirada.

Los personajes están agrupados y enmarcados hacia el lado derecho de la imagen, mientras que la izquierda queda como espacio abierto y atmosférico, reforzando el peso narrativo y emocional del encuentro.

El rostro de la niña está ubicado casi en el centro visual, pero el movimiento del brazo del padre, la curva del fondo y el contraste direccional hacen que el ojo termine siempre en la zona inferior derecha.

## Song of the Sea

Cartoon Saloon

CONOR FINN  
SAOIRSE

Scene \_\_\_\_\_ Shot 2



¿Por qué no es jerarquía por color o tamaño?

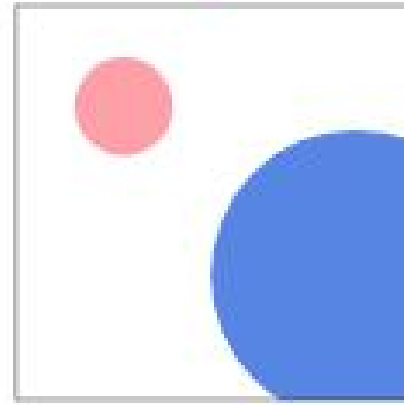
**Color:** La paleta está equilibrada en todos los sectores, sin un contraste tan marcado como en otras escenas.

**Tamaño:** Los personajes ocupan gran parte de la imagen, pero no hay una figura desproporcionada que domine visualmente.

Por eso, es la ubicación la que organiza la jerarquía visual y dirige la emoción.

## JERARQUÍA VISUAL

### Ubicación



La composición ubica al personaje más importante (el Gran Gigante Bonachón) en el cuadro inferior derecho, que es una zona de gran peso visual.

Aunque la figura del gigante no es centrada ni más colorida, su ubicación y el modo en que la mirada de la niña se dirige hacia él atraen automáticamente la atención del espectador.

### Relación entre figuras:

La niña pequeña está ubicada en el cuadro inferior izquierdo, en posición de escucha o asombro. Esa ubicación y postura actúan como una flecha visual que lleva nuestra mirada hacia el personaje principal.

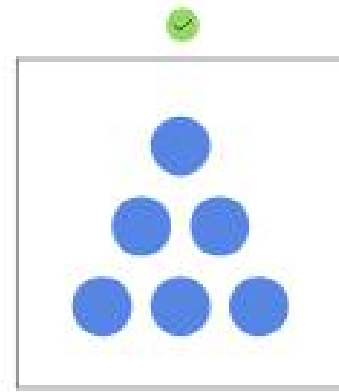
Se crea un recorrido natural de izquierda a derecha, acompañando la lectura, y reforzando la narrativa de diálogo o encuentro.



Quentin Blake - El BFG

## JERARQUÍA VISUAL

### La composición



¿Qué observamos?

Una escena poblada de pequeños pájaros grises que vuelan, caminan o se posan sobre una tarta.

Aunque visualmente hay muchos elementos similares, la composición dirige claramente la atención hacia el centro de la imagen, donde se encuentra la tarta y los pájaros que la rodean.

¿Qué enseña esta composición?

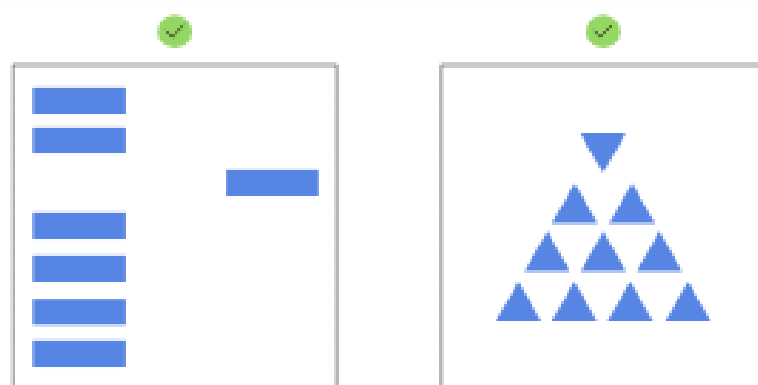
Que la ubicación relativa de los elementos y su distribución en el espacio pueden guiar la mirada incluso sin colores llamativos ni diferencias de tamaño.

Que se puede lograr jerarquía en una escena muy poblada, con muchas figuras repetidas, solo a través del orden visual.

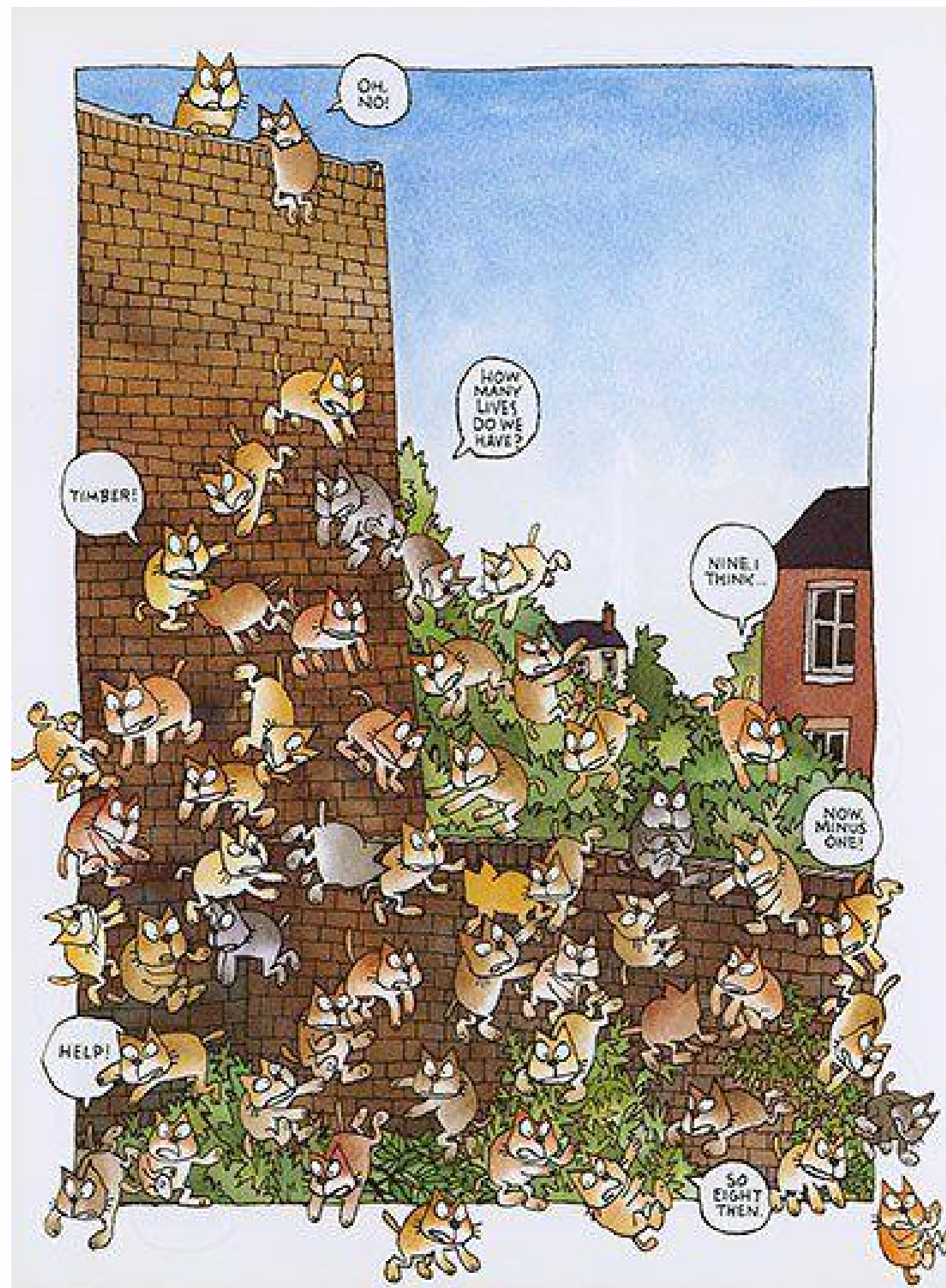


## JERARQUÍA VISUAL

Romper el patrón para establecer un punto focal



satoshi kitamura



Los dos gatos en la cima del muro

¿Por qué rompen el patrón?

Ubicación aislada:

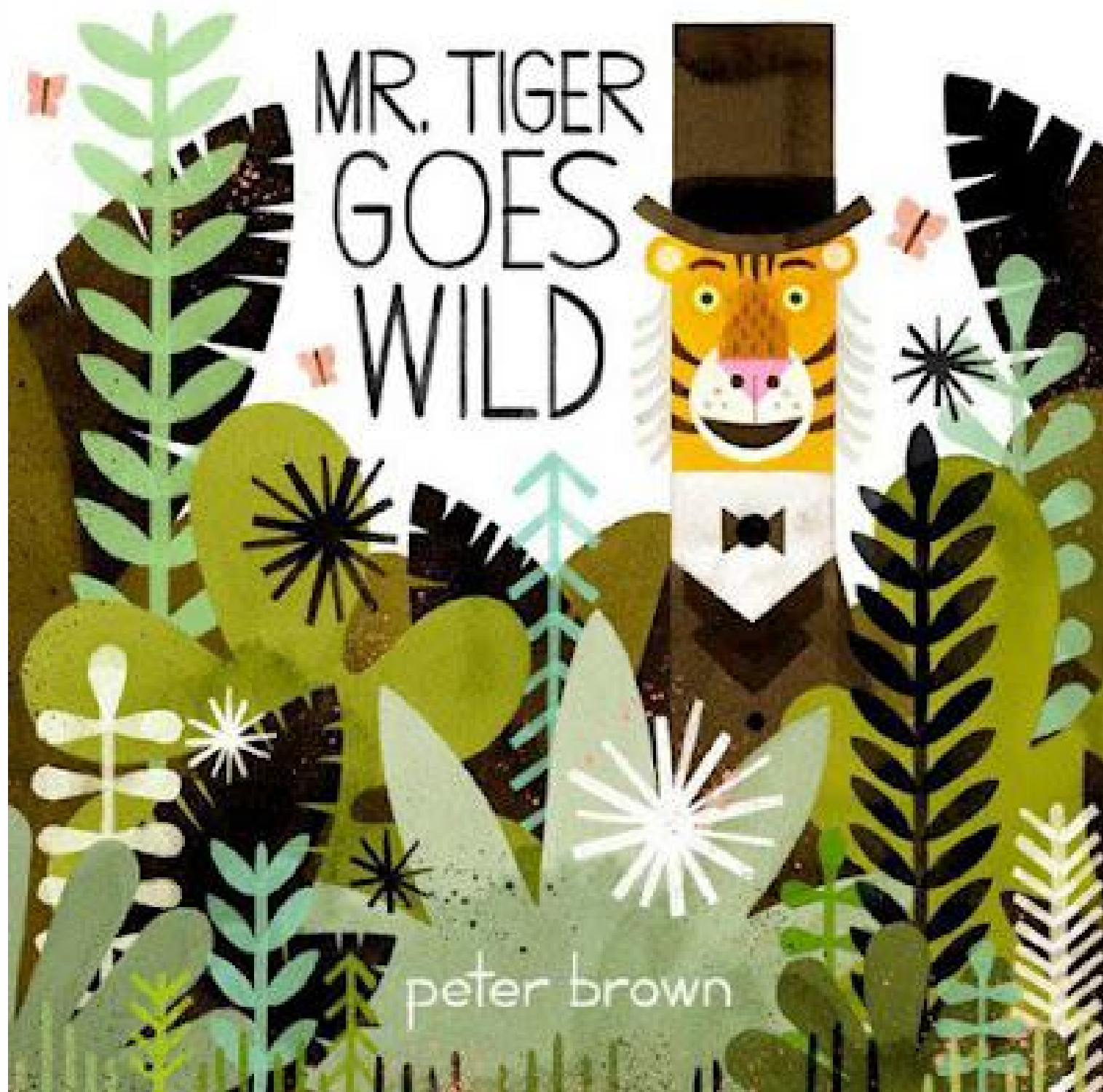
Están fuera del flujo general de movimiento, separados del grupo denso de gatos que se acumulan en el muro y el follaje. Esto los convierte en una anomalía dentro del conjunto.

Dirección de la mirada y postura:

Están sentados y mirando hacia abajo, observando la escena.

Su actitud pasiva y tranquila contrasta con la acción y caos que domina el resto de la ilustración.

Esto genera un efecto de humor visual, como si fueran comentaristas de lo que está por suceder (y de hecho, uno dice "Oh no!").

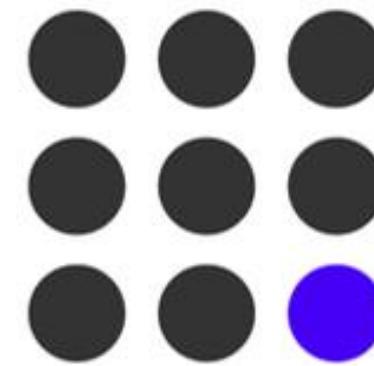


## FOCO VISUAL

El foco es el punto donde se dirige la atención primero. Puede haber un solo foco (composición centrada) o varios (composición en movimiento).



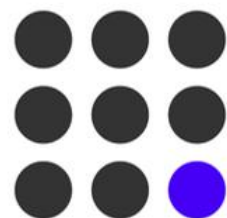
FORMA



COLOR



TAMAÑO



COLOR

# FOCO VISUAL

El foco visual principal es el gato negro gigante por varias razones, pero la principal es el tamaño:

Tamaño desproporcionado:

El gato ocupa casi un tercio de la doble página, mientras que el resto de los personajes son mucho más pequeños.

→ Esto rompe la escala del conjunto y crea una jerarquía inmediata.

Contraste de densidad:

El campo visual está lleno de figuras repetidas, parecidas en tamaño y color. El gato, en cambio, no solo es más grande, sino también más simple en forma y color, lo que lo separa del “ruido” visual.

Dirección y movimiento:

El gato avanza hacia la izquierda, rompiendo la armonía y generando tensión narrativa. Las figuras pequeñas huyen o reaccionan en direcciones que refuerzan su presencia.

Boca roja abierta:

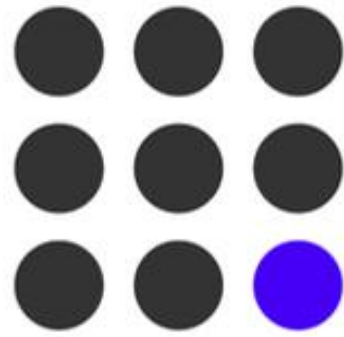
Además del tamaño, el uso del rojo intenso en la boca también actúa como mini foco dentro del foco mayor.



TAMAÑO

¿Por qué es jerarquía visual por tamaño?  
Porque aún con una gran cantidad de personajes e información visual, el elemento más grande domina la escena.

# FOCO VISUAL



COLOR

¿Dónde se dirige la mirada del espectador?

Inmediatamente a la figura con cabello naranja brillante, que representa a Ricitos de Oro.

Este personaje se destaca gracias a su:

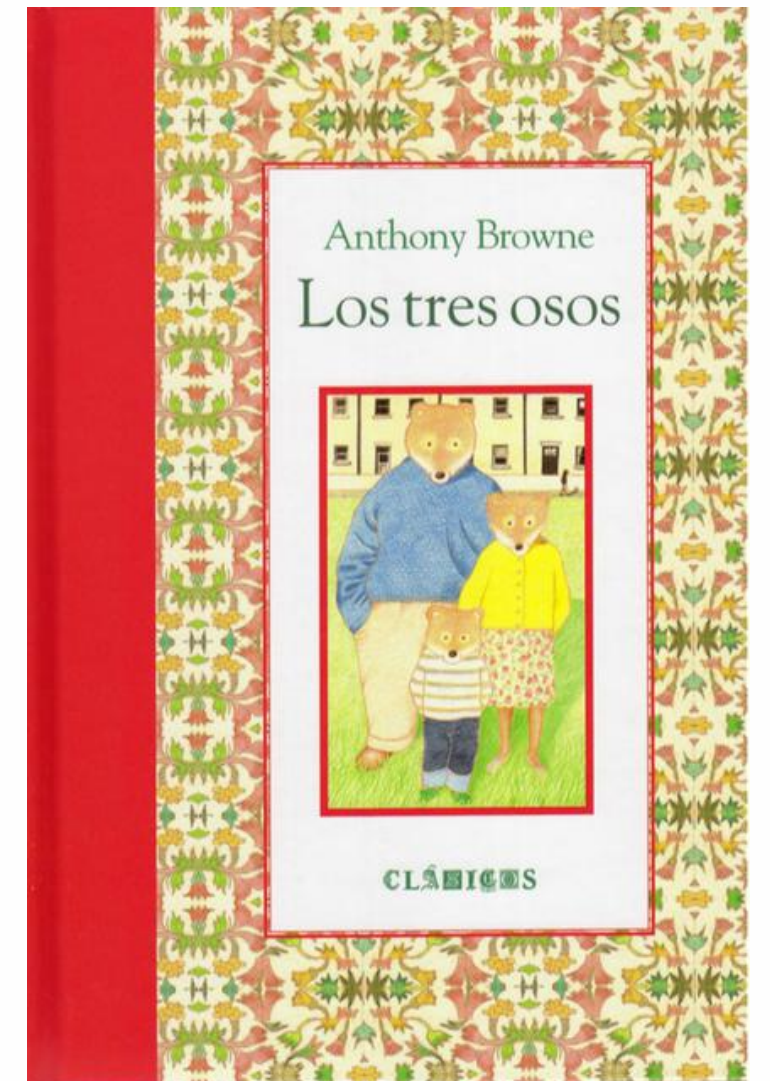
Color cálido, saturado y contrastante respecto al entorno:

El pelo naranja dorado resalta frente a la gama apagada de sepias y grises en los osos y el fondo.

Paleta dominante desaturada:

Todo en la imagen (los osos, el fondo, la manta) está trabajado en tonos neutros y apagados.

Esto refuerza la aparición de un solo color vibrante, que rompe con la armonía general.



# FOCO VISUAL

¿Qué hace que el foco esté en la ardilla del primer plano?

**Ruptura del patrón visual:**

En el fondo hay un grupo de ardillas pequeñas, caminando en fila, con una forma repetitiva, casi idéntica entre sí.

En cambio, la ardilla en primer plano:

Tiene una postura distinta (está girada, moviéndose hacia adelante).

Está separada visualmente del grupo.

Tiene una forma más dinámica y libre, lo que genera contraste inmediato.

**Contraste morfológico:**

La repetición de formas similares crea una estructura visual predecible. Cuando una figura rompe esa forma, automáticamente se vuelve el punto de interés.

**Dirección y acción:**

La ardilla principal rompe la línea de fuga y se proyecta hacia el frente. Aunque es del mismo color que las otras, su forma diferente y su ubicación destacada generan el foco visual.



demás, cantando:

«El hombre del bosque  
me dijo:

“¿Crecen fresas en el mar?”

A lo que yo contesté:

“¡Tantas como arenques en este  
lugar!”»

Pero al señor Pardo no le  
interesaban las adivinanzas,  
ni aunque le diesen la  
respuesta.

Beatrix Potter



FORMA

# BALANCE O EQUILIBRIO

Una página equilibrada reparte visualmente el "peso" de los elementos.

Puede haber:

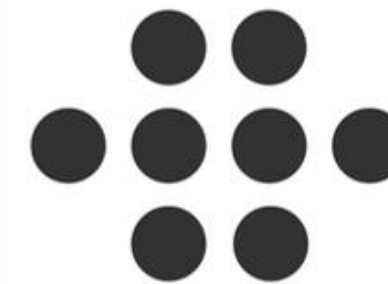
- Balance simétrico (calma, orden)
- Balance asimétrico (tensión, movimiento)
- Balance radial o central (foco en el centro)



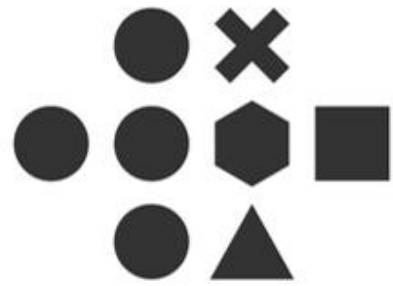
## Balance simétrico

La composición es espejada: los árboles están dispuestos de forma simétrica respecto al eje central.

El personaje está justo en el centro, acentuando esa simetría. Transmite calma, orden y estabilidad visual.



SIMÉTRICO



ASIMÉTRICO



### Balance asimétrico

La figura de la monja ocupa gran parte del lado derecho, compensada por varios elementos más pequeños distribuidos en el lado izquierdo (plantas, herramientas, campesino al fondo).

No hay simetría formal, pero sí un equilibrio visual dinámico. Transmite movimiento, narrativa y acción.

### Balance radial o central

Todo gira en torno a un punto central (el personaje en el centro del círculo verde).

Los caminos y patrones del bosque se organizan radialmente, reforzando el foco visual.

Este tipo de equilibrio transmite atención directa al centro, simetría natural, orden estructural.



RADIAL



# RITMO VISUAL

Se logra mediante la repetición o alternancia de formas, colores, líneas o elementos.

El ritmo puede ser:

Ritmo uniforme, alterno, radial, creciente y decreciente.

uniforme



alterno



radial



creciente



decreciente





Ritmo radial (de The Secret of Kells)

La imagen organiza los elementos (los arcos y las decoraciones) en capas concéntricas que emanan desde un centro visual claro: el personaje del monje y el niño iluminados en el centro.

Las curvas decorativas, el patrón de los arcos y la simetría giran alrededor de ese punto central, como si todo confluyera en él.

Este tipo de ritmo genera una sensación de unidad, recogimiento y armonía, muy adecuada para una escena íntima o significativa.

# RITMO VISUAL



## uniforme

La ilustración de la doble página muestra casas y árboles repetidos con una estructura rítmica constante y predecible, casi como una retícula o friso.

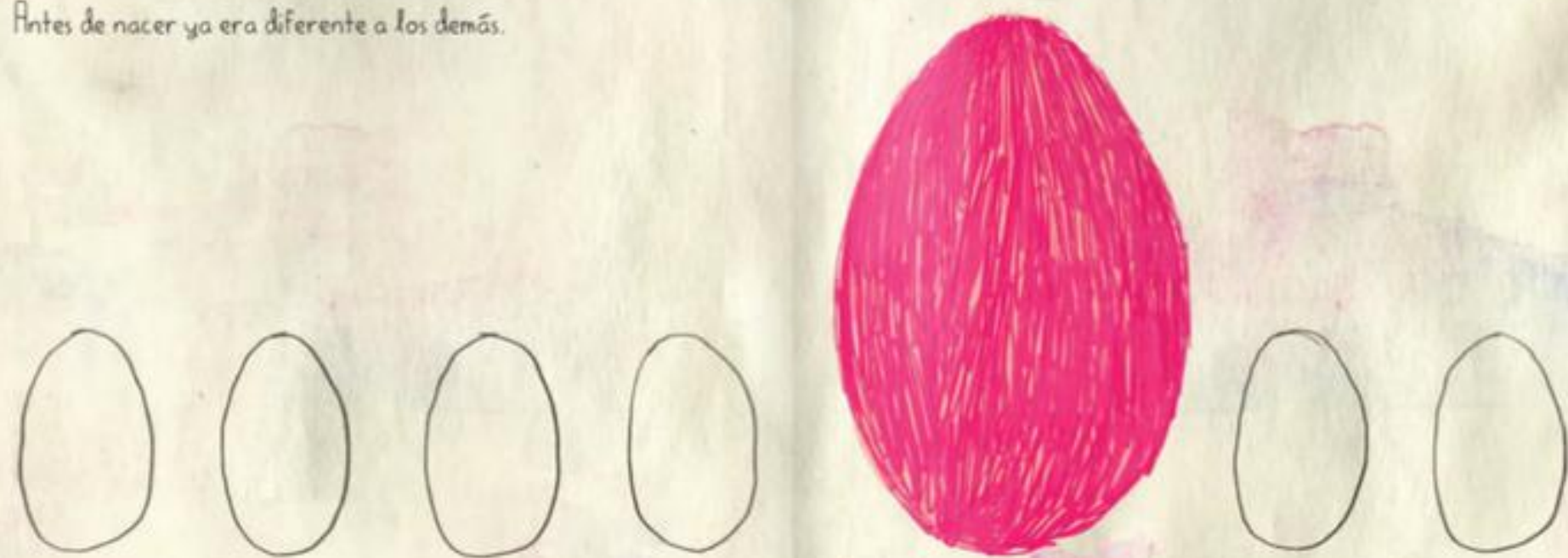
Cada elemento está alineado y espaciado de forma regular, sin grandes variaciones de tamaño, forma o color.

Este ritmo transmite la idea de un mundo monótono, repetitivo, sin individualidad... lo cual contrasta perfectamente con la irrupción del personaje Monstruo Rosa, que rompe esa uniformidad.

En la portada, el monstruo destaca por contraste visual, pero en la doble página del interior, el ritmo uniforme ayuda a construir el contexto narrativo.



Antes de nacer ya era diferente a los demás.



Era ROSA y los demás eran blancos.

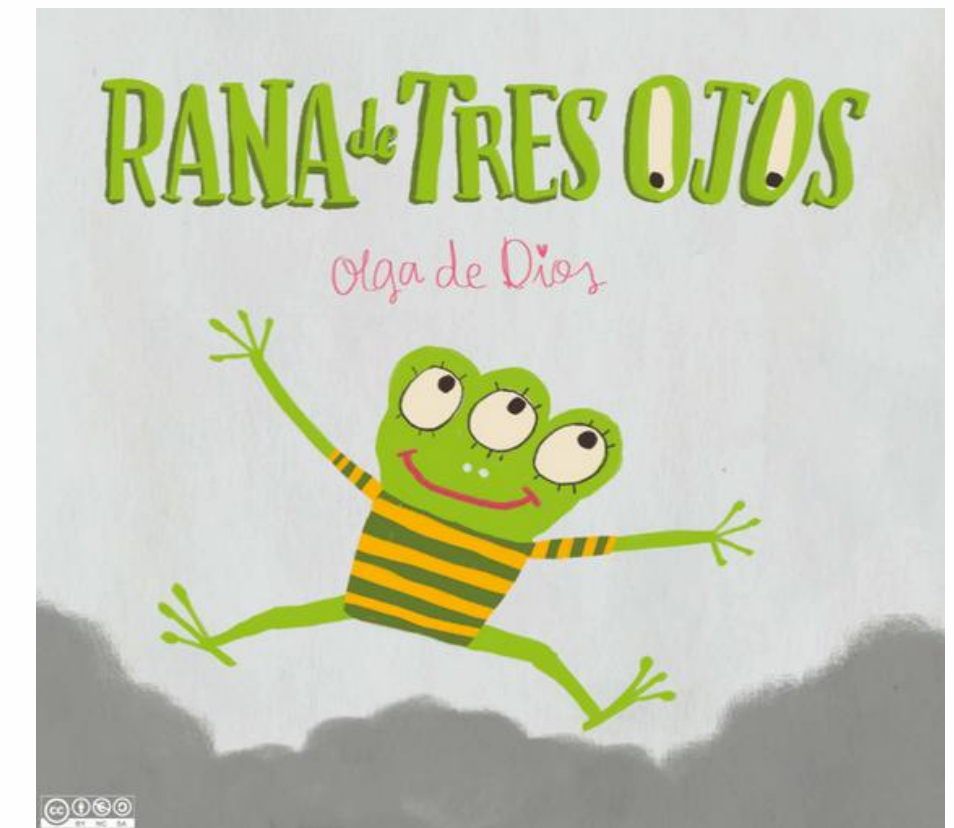


# MONSTRUO ROSA

Olga de Dios



# RITMO VISUAL



## creciente

La secuencia muestra una transformación gradual: del renacuajo a la rana de tres ojos.

Cada personaje crece en forma y tamaño, respetando un orden lineal de izquierda a derecha.

Este tipo de ritmo transmite progresión, evolución, desarrollo → ideal para contar un proceso de crecimiento o transformación.

# RITMO VISUAL

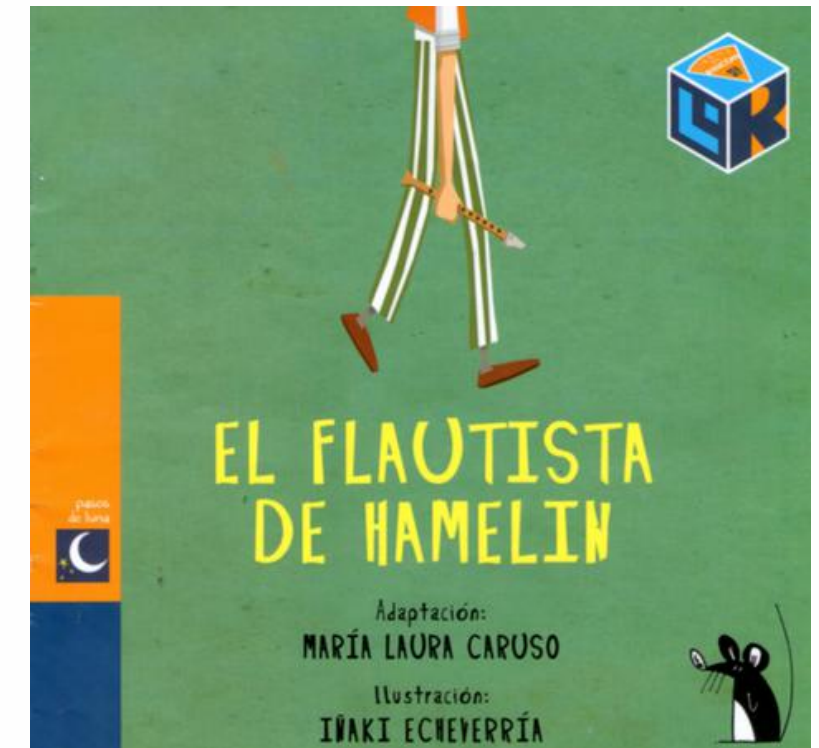
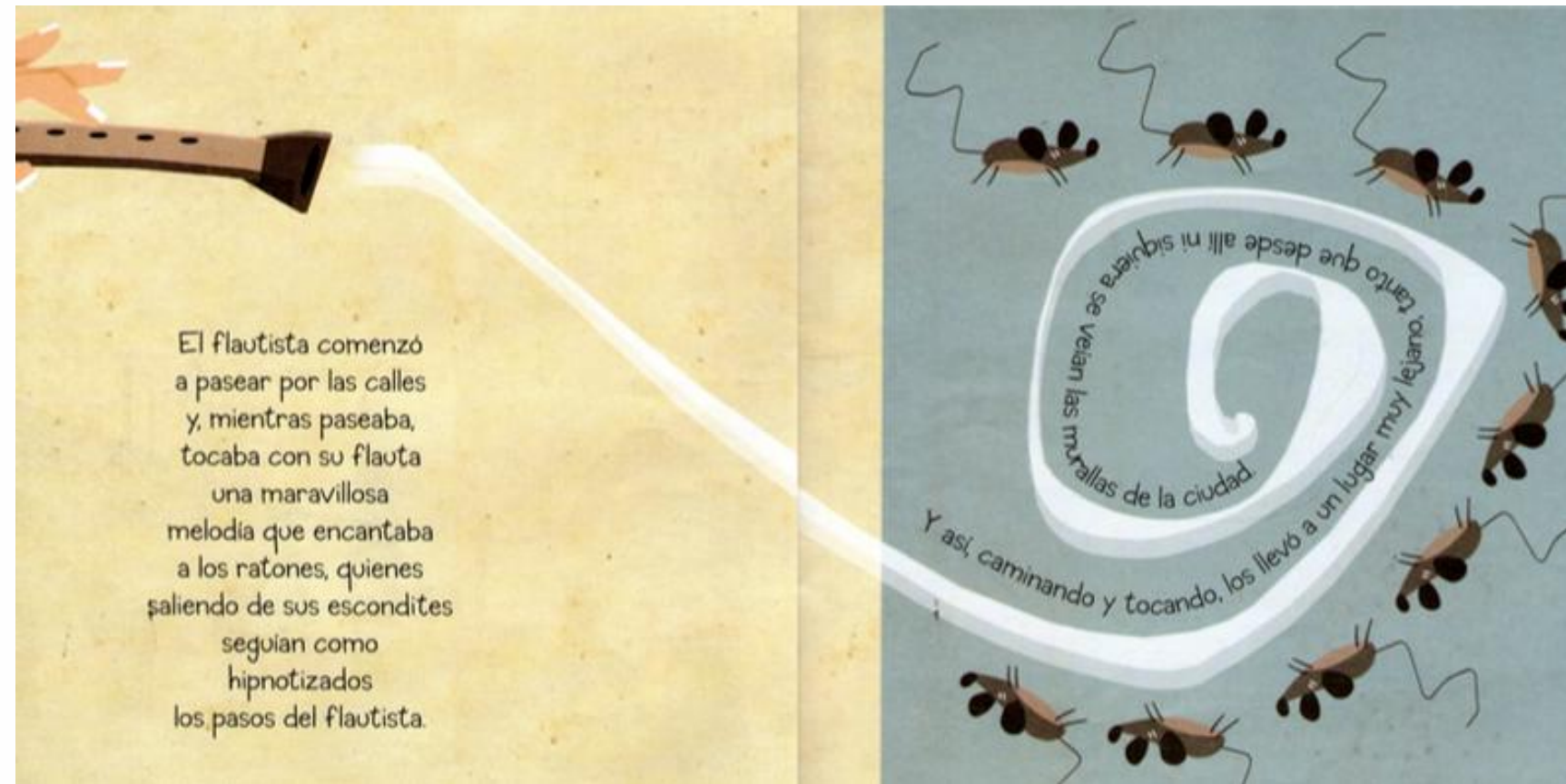
## uniforme y radial

### Ritmo uniforme:

En la parte izquierda de la imagen, los ratones siguen una trayectoria lineal, uno detrás de otro. Están espaciados con regularidad, casi como un patrón constante → eso define un ritmo visual uniforme.

### Ritmo radial

En la página derecha, el texto y la trayectoria de los ratones forman una espiral concéntrica. Esta espiral es una estructura radial que conduce la mirada al centro, donde termina el movimiento. El efecto es casi hipnótico, lo que refuerza el contenido del texto (los ratones encantados por la flauta).



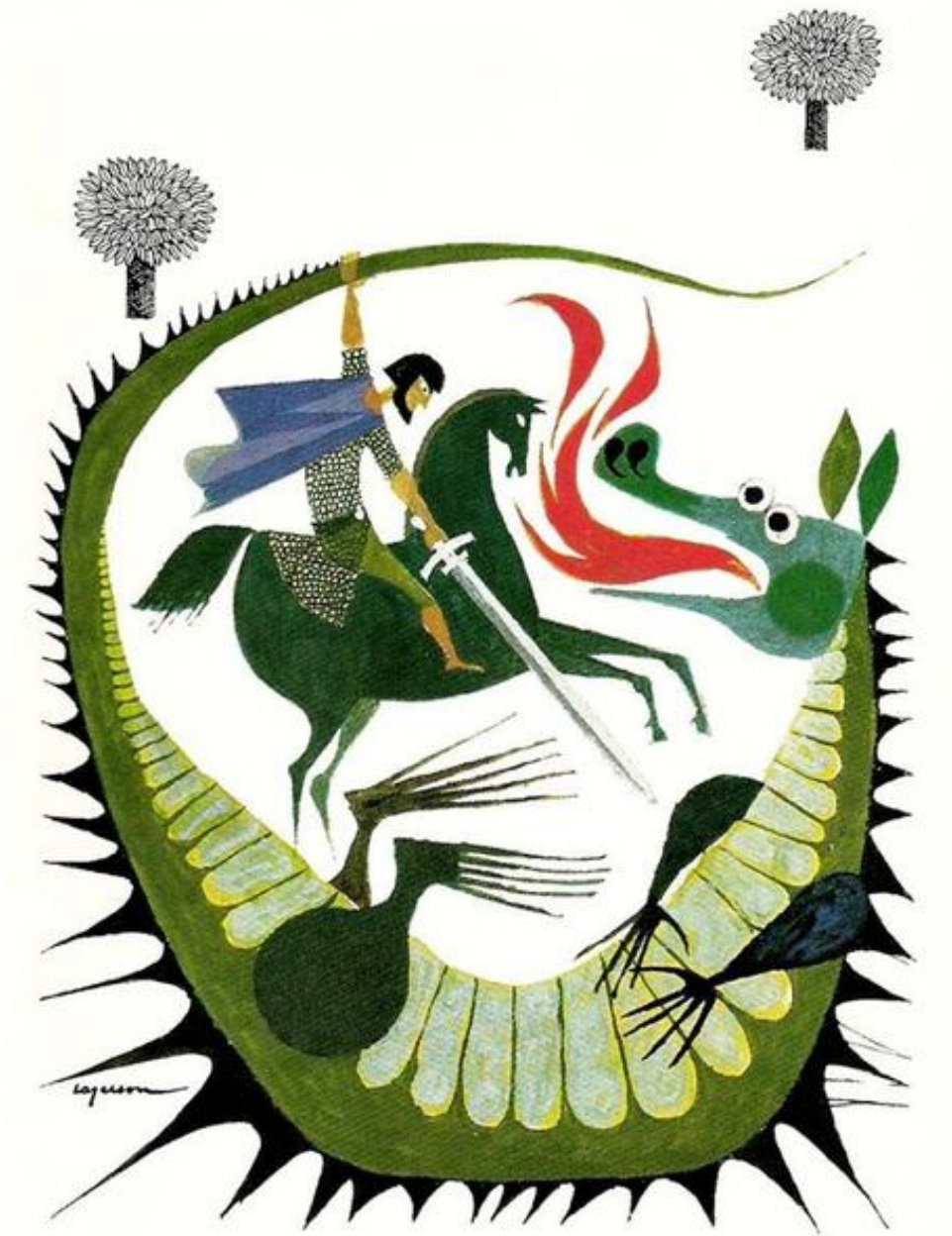
Detalle adicional: plano detalle de la mano con la flauta

La imagen muestra un primer plano o plano detalle de la mano sosteniendo la flauta, cortado sin mostrar rostro ni cuerpo.

En términos de encuadre, el instrumento y la acción (tocar la flauta) son el foco.

Este encuadre centra la atención en el gesto y en lo que desencadena: el encantamiento.

## IMAGENES PARA ANALIZAR





## TIPS QUE NO OLVIDAR – COMPOSICIÓN VISUAL



### 1. Todo empieza con el foco

Antes de dibujar, preguntate: ¿Qué quiero que se vea primero?

Usá el contraste, el color o el detalle para dirigir la mirada.

### 2. El ritmo visual crea movimiento

Alterná tamaños, espacios, formas o colores para que la vista no se quede quieta.

Un buen ritmo guía el recorrido visual como si fuera una melodía en la página.

### 3. Buscá el equilibrio (pero no siempre simétrico)

No hace falta que todo esté “parejo”, pero sí que el peso visual esté repartido.

Si ponés algo grande de un lado, compensalo con varios elementos pequeños del otro.

### 4. La mirada del personaje también guía

Si un personaje mira hacia un punto, es probable que el lector también lo haga.

Usalo para reforzar el foco o llevar la atención hacia algo.



## TIPS QUE NO OLVIDAR – COMPOSICIÓN VISUAL



5. El encuadre es una decisión narrativa

Elegí qué mostrar y qué dejar fuera. Cambiar el encuadre cambia la emoción de la escena.

6. Fondo y figura no deben competir

El fondo acompaña, la figura protagoniza. Si el fondo tiene muchos detalles, simplificá al personaje, y viceversa.

7. Ordená los elementos por jerarquía visual

Lo más importante debe ser lo más visible. Podés usar:

- Tamaño
- Color
- Ubicación
- Dirección

8. Menos es más (cuando hay intención)

No sobrecargues la página. El espacio en blanco también comunica.

El silencio visual puede ser tan potente como la imagen



## RITMO VISUAL



Inventá una escena aplicando el ritmo radial

Imaginá que todo gira alrededor de un personaje, un objeto o una palabra.

Ubicalo en el centro de la página y construí a su alrededor repitiendo formas, colores o personajes como si fueran ondas que se expanden.

¿Qué pasaría si todo gira en torno a una luna? ¿O a una idea?

radial





## ILUSTRÁ UN POEMA ELIGIENDO UN SOLO PUNTO FOCAL



Elegí una personaje como corazón de la imagen.  
Ubicalo en el centro de la atención usando color, forma o ubicación.  
¿Qué pasa si el fondo se mueve o cambia, pero el foco queda quieto?



## JUGUEMOS AL "CAMINO DE LA MIRADA"



Ilustrá una escena en la que la mirada del lector vaya en zigzag, en círculo, o en línea recta.

Podés usar elementos repetidos, gestos de los personajes o flechas visuales para guiar ese camino.

¿Dónde empieza la lectura? ¿Dónde termina?

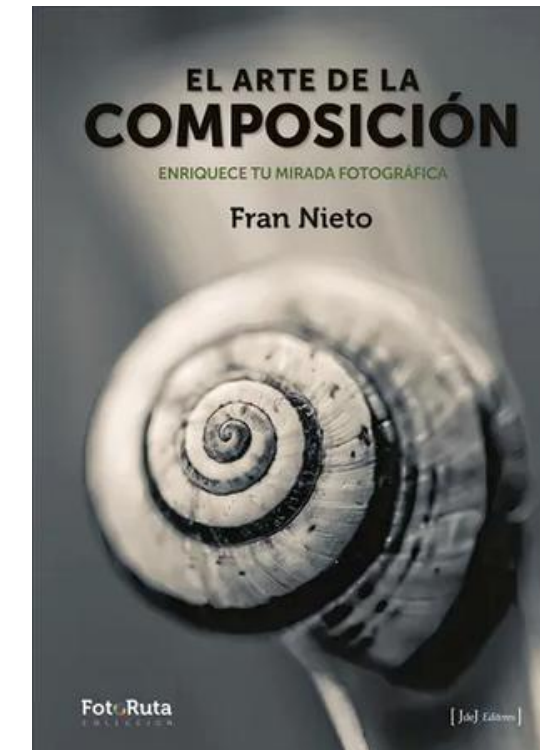


# ENCUADRE



Consigna: Ilustrar una misma escena desde tres encuadres distintos.

“Cada página es un pequeño escenario: lo importante es saber dónde poner la luz.”



## BIBLIOGRAFÍA

