

UNIDAD 2: LAS IMÁGENES: ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN

- CONTENIDOS:
- Los componentes de una imagen
- Lectura y análisis de la imagen
- La composición:
 - La percepción
 - Leyes de la gestalt
 - Leyes de la composición
 - Estructuras compositivas
 - Equilibrio, dinamismo, ritmo

LECTURA Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN

ANÁLISIS DE LA IMÁGEN: DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN. LECTURA OBJETIVA Y SUBJETIVA DE UNA IMAGEN.

¿Cómo analizamos las imágenes ??

¿Qué es connotación? ¿Y denotación?

¿Cómo hacemos un análisis objetivo y subjetivo de la imagen ???

- Las imágenes se analizan en dos niveles: El connotativo y el denotativo.
- La **denotación** es lo que literalmente nos muestra la imagen, su primer nivel de lectura, lo que percibimos de manera inmediata y objetiva, y es igual para cualquier espectador.

La **connotación** es el nivel subjetivo de lectura de la imagen, diferente para cada espectador, dependiendo de factores como su nivel cultural, su experiencia visual o la cultura a la cual pertenece.

Resumiendo, lo que vemos y los significados posibles de lo que vemos.

•

- **Análisis de la imagen desde el punto de vista denotativo:**

Explicamos lo que vemos:

- Tamaño y formato
- Nivel de iconicidad
- Simplicidad y complejidad
- Objetos, personas y acontecimientos
- Signos básicos de la imagen:
 - Texturas
 - Luz e iluminación
 - Color
 - Encuadre
 - Centros de interés

- **Análisis de la imagen desde el punto de vista denotativo:**

Es una interpretación subjetiva, que puede incluir:

- Percepción global
- Estereotipos sociales, culturales, de género, etc
- Reacciones que provocan
- Contexto de la comunicación (no es igual una información, que una publicidad, o una imagen estética), es decir, como se entiende.

LA PERCEPCIÓN

- **COMO SE ORGANIZAN LOS PROCESOS QUE PERMITEN A NUESTRO CEREBRO PERCIBIR?**
- Nuestro cerebro tiende a simplificar estructuras complejas organizándolas como generalidades y así facilita la tarea, demostrando que hacer la mejor organización posible de los elementos que percibe. El acto perceptivo, aunque cotidiano y realizado de forma automática, no es nada simple y tiene múltiples implicaciones, pues es evidente que el mundo real no es lo que percibimos por la visión, y por ello se precisa de una interpretación constante y convincente de las señales recibidas. Porque se trata de una lectura, de una interpretación inteligente de señales, cuyo código no está en los ojos sino en el cerebro.
- Sólo muy recientemente, y tal vez por la enorme profusión de imágenes que fabrica y consume el hombre actual, se está cayendo en la cuenta de lo incompleta que es la educación escolar para enfrentarse con cierto criterio a la continua información, y también manipulación visual, de nuestra época.
- Te presento, por ello, aquí, un estudio lúdico de la PSICOLOGÍA DE LOS CONJUNTOS, de las ESTRUCTURAS, de las FORMAS que hicieron los psicólogos de la Gestalt en la Alemania del siglo XIX. Todo se fundamenta en:

LEYES DE LA GESTALT

Principio de reconocimiento:

- Ley de Figura y Fondo

Principio de agrupamiento:

- Ley de semejanza
- Ley de proximidad
- Ley de la buena forma o pregnancia
- Ley del cierre o clausura
- Ley de destino común
- Ley de la continuidad

Principio de la constancia o experiencia

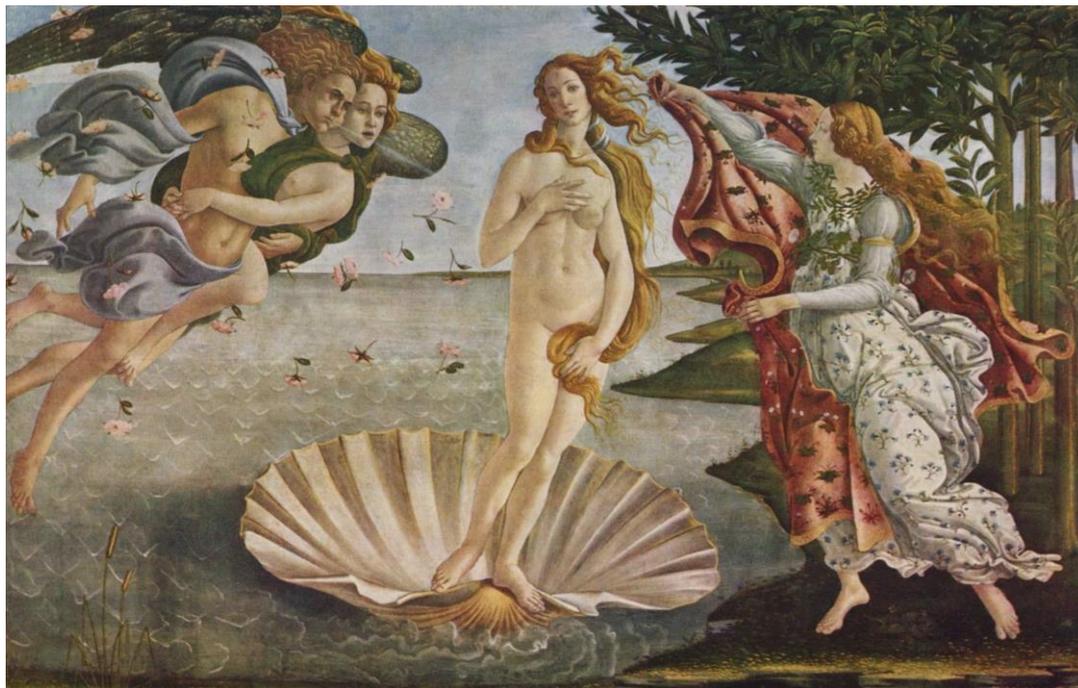
1- Ley de Figura y Fondo

El cerebro “reconoce” una estructura cuando la organiza de forma que se recorta sobre un fondo.

En este cuadro clásico de Sandro Botticelli (uno de mis favoritos) aparecen tres figuras claramente destacadas: la Venus, que sale del agua; los Vientos, que la empujan a la orilla y la Primavera, atenta a recibir a la Venus y cubrirla con un manto de flores. No hay duda: éstas son las figuras y el resto pertenece al fondo.

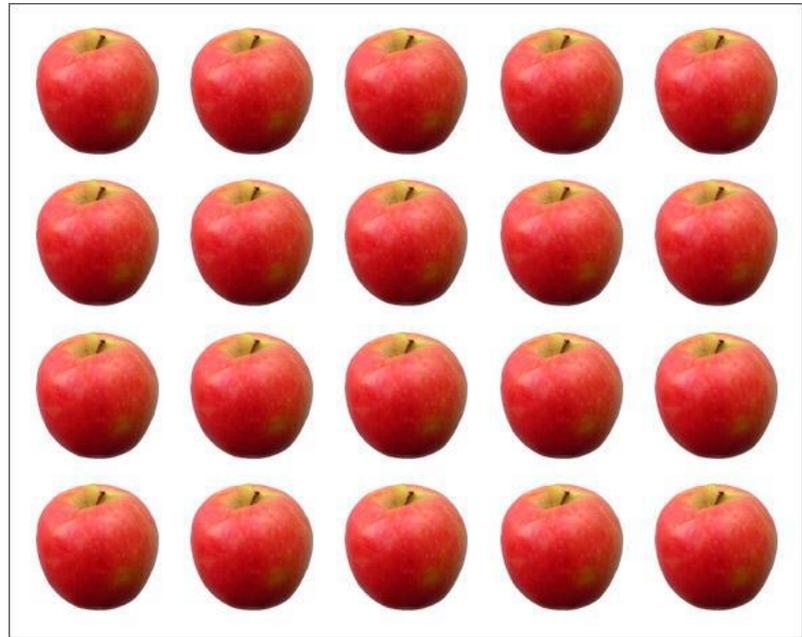
El contorno pertenece a la figura, que es lo que queda delante. El fondo queda detrás y es difuso en cuanto a su forma.

La figura se percibe antes y se recuerda mejor

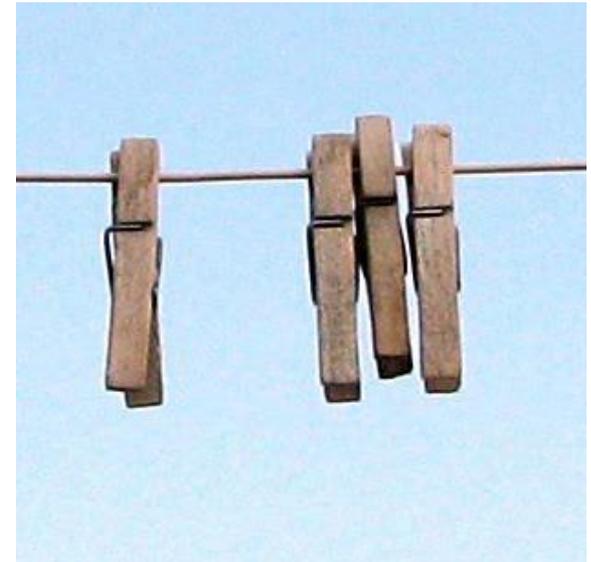
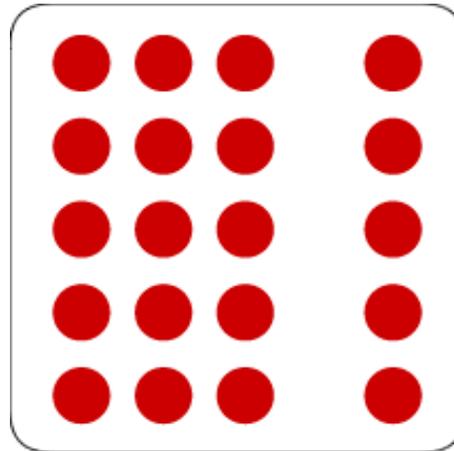
2- Ley de Semejanza

Según la ley de la semejanza, los elementos que presentan la misma forma tienden a ser observados como un conjunto. Que es más fácil, percibir un grupo rectangular de manzanas o 20 unidades de manzana???

3- Ley de Proximidad

Las formas más cercanas tienden a agruparse. Os recuerdo, el cerebro tiende a crear conjuntos de elementos con cualidades comunes.

This is the last
the father
son take,
the father take, the father
men take, when they meet on the hill in
walk, as early in the morning. They take a nap be-
fore they go—a good one, till ten long and slow,
for fear the child will be there late, so early in
the morning. Another when they're on the
noon, which they expect each time they meet
for "back"—by that's the way to give a
fairy in the morning. And when they are
on the river's bank again they don't walk
out a walk—no light makes they think
a proper in the morning. They sit a
bank which were delight when there's a
line, if fishing's light they "catch"
the man, all jolly right all fishing
they are meeting. Another say as
they dipper out as the river and
see no fish, but see when in
the house they start expecting
them'll be meeting. This
is the last the father sit,
who takes his at price
high, and all such one
a higher bit of fishing
in the morning.

* Crois-tu c'est le futur poétique
Du bon Barbus: ce bon vin estotique
Ainsi ses sens et le fait comique:
Car, sans espérer,
A ses espère
Du tout espère
Par sa superer,
De son en ris,
Et en en pris,
Et en en pris,
Fait son gène cœur
Ritotique,
Roy et vainqueur
De nos soubret:
Et, vou qu'il est de cerveau phantotique,
Ce ne seroit aile de soubret
Ferrer evouquet un si noble traitotique.

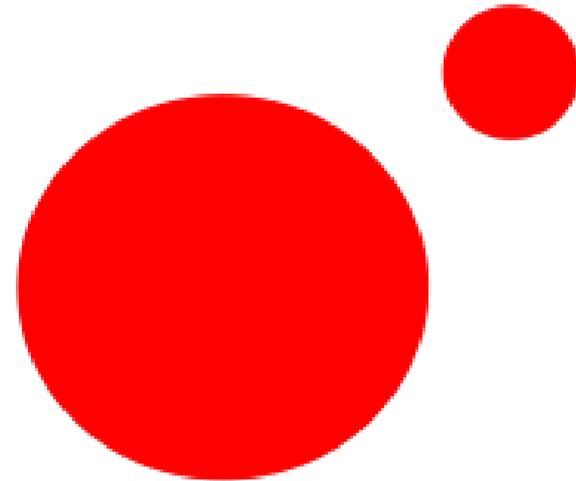
Esperer par l'apaisement de la future poétique
Du bon Barbus: ce bon vin estotique
Ainsi ses sens et le fait comique:
Car, sans espérer,
A ses espère
Du tout espère
Par sa superer,
De son en ris,
Et en en pris,
Et en en pris,
Fait son gène cœur
Ritotique,
Roy et vainqueur
De nos soubret:
Et, vou qu'il est de cerveau phantotique,
Ce ne seroit aile de soubret
Ferrer evouquet un si noble traitotique.

This is the last
the father
son take,
the father take, the father
men take, when they meet on the hill in
walk, as early in the morning. They take a nap be-
fore they go—a good one, till ten long and slow,
for fear the child will be there late, so early in
the morning. Another when they're on the
noon, which they expect each time they meet
for "back"—by that's the way to give a
fairy in the morning. And when they are
on the river's bank again they don't walk
out a walk—no light makes they think
a proper in the morning. They sit a
bank which were delight when there's a
line, if fishing's light they "catch"
the man, all jolly right all fishing
they are meeting. Another say as
they dipper out as the river and
see no fish, but see when in
the house they start expecting
them'll be meeting. This
is the last the father sit,
who takes his at price
high, and all such one
a higher bit of fishing
in the morning.

4- Ley de la Buena Forma (o Pregnancia)

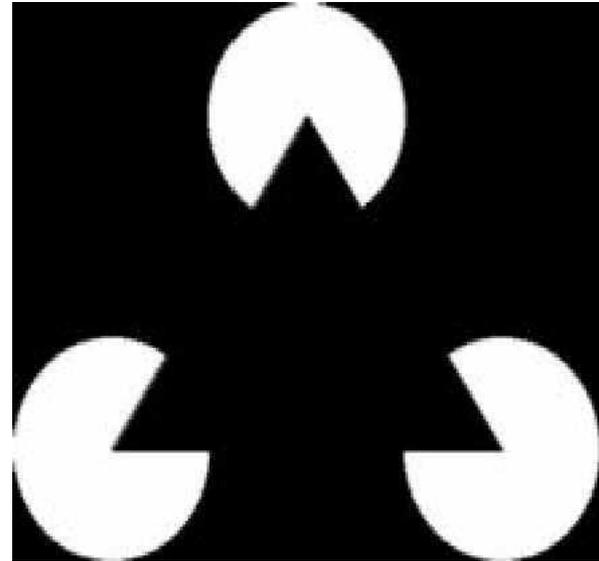
Las formas más simples se perciben antes y se recuerdan mejor

Fundamental para el diseño gráfico. Seguro que reconoces fácilmente estos logos.

5- Ley del Cierre

Nuestro cerebro tiende a ver las formas completas, así son más sencillas.

6 – Ley del Destino Común

Se tiende a ver como un todo, aquellos elementos que se mueven en la misma dirección y velocidad.

PRINCIPIO DE LA CONSTANCIA O EXPERIENCIA

Un objeto conocido, se tiende a ver inalterable aunque cambien las condiciones perceptivas.

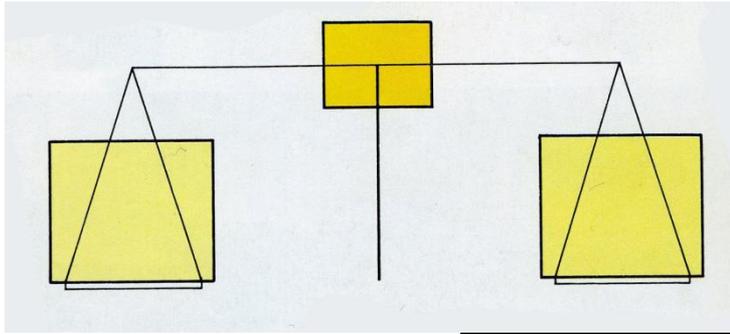
STRESS

Esto en cuanto a la percepción, pero como organizamos nosotros una imagen ?

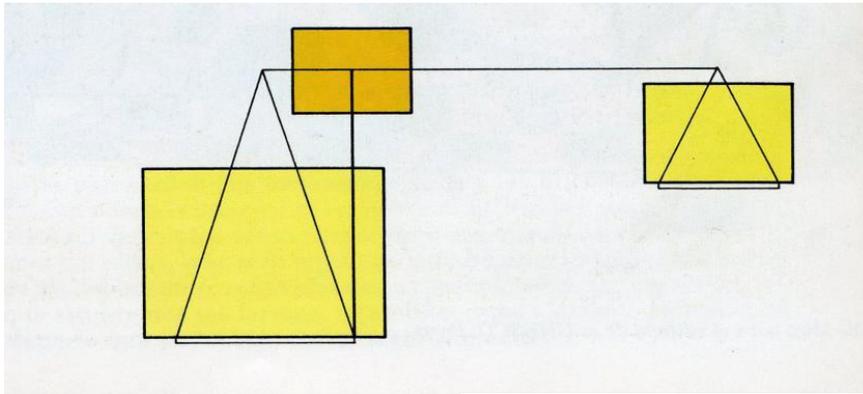
Leyes compositivas

- Existen tres leyes compositivas muy sencillas que estructuran el espacio y nos ayudan a ordenar las formas:
- Ley de la balanza
- Ley de compensación de masas
- Proporción áurea

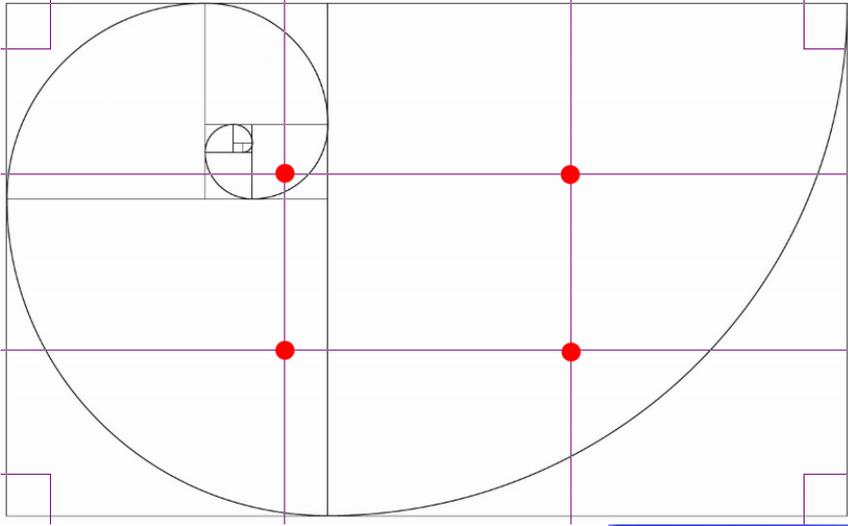
Ley de la balanza

Ley de compensación de masas

Proporción áurea

Equilibrio dinamismo y ritmo

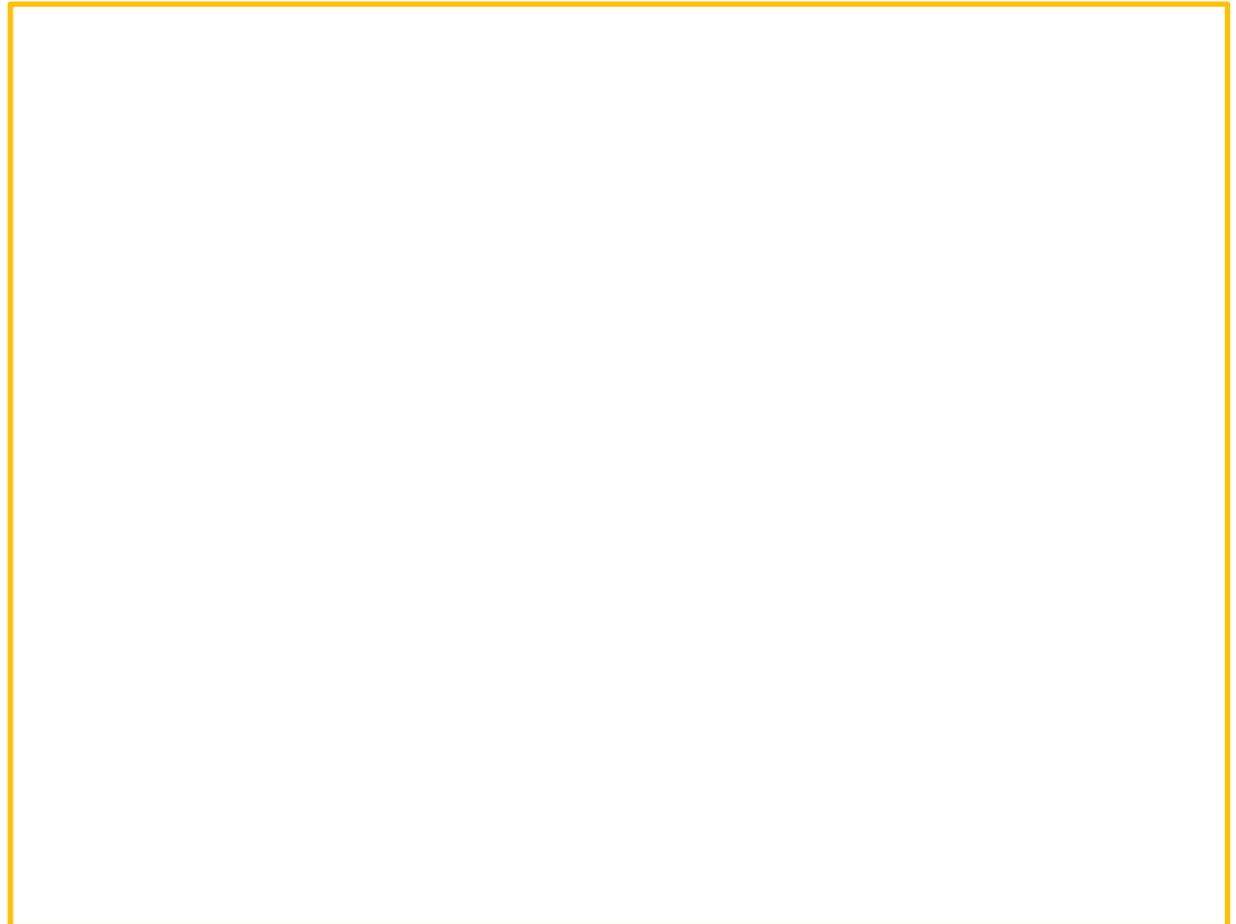
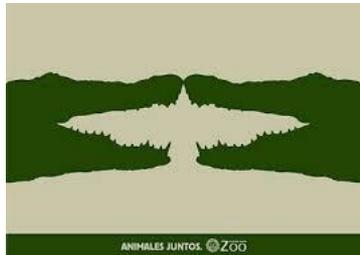
FICHA 1 COMPOSICIÓN

Con formas geométricas recortadas con cartulinas, vas a hacer una composición. Juega con ellas siguiendo criterios teóricos como la simetría, el peso visual, la dirección, y utiliza criterios compositivos.

FICHA 2 FIGURA Y FONDO

Vamos a utilizar cartulinas de colores para hacer una imagen de figura y fondo. Se trata de recortar media cartulina y pegar en un lado la figura y en el otro el fondo. Mira los ejemplos:

FICHA 3 ANALIZA LA IMAGEN

Vas a analizar ésta imagen, desde el punto de vista denotativo, lo que vemos, y connotativo, lo que entendemos, lo que transmite.

Para hacer el análisis denotativo de cada imagen podemos seguir este guión:

Explicamos lo que vemos:

- Tamaño y formato
- - Nivel de iconicidad
- - Simplicidad y complejidad
- - Objetos, personas y acontecimientos
- - Signos básicos de la imagen:
- - Texturas
- - Luz e iluminación
- - Color
- - Encuadre
- - Centros de interés

Para hacer el análisis connotativo de cada imagen podemos seguir este guión: Es una interpretación subjetiva, que puede incluir:

- Percepción global
- - Estereotipos sociales, culturales, de género, etc
- - Reacciones que provocan
- - Contexto de la comunicación (no es igual una información, que una publicidad, o una imagen estética), es decir, como se entiende.

