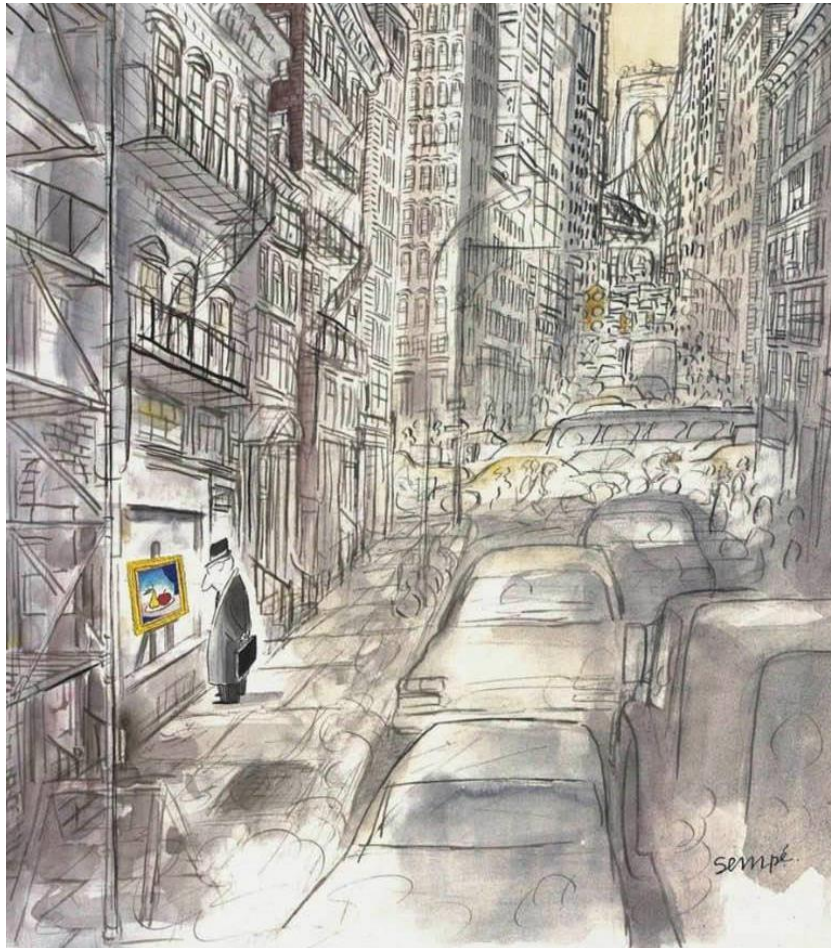

**LEER, CREAR Y COMUNICAR
A TRAVÉS DE IMÁGENES FIJAS
Y EN MOVIMIENTO**

Gael Zamora Lacasta

El arte sirve para comunicar,
expresar, reflexionar,
reelaborar, desahogarse, sanar,
imaginar, crear, evocar...
y por eso la Educación Artística
debe ir más allá de la enseñanza
pura de un lenguaje visual como
elemento de comunicación.

Sempé

Pero, antes de componer un soneto o una melodía...
¿no aprendemos a leer y escribir el lenguaje escrito o musical?

Pues para crear o interpretar imágenes aprenderemos a
manejarnos con el lenguaje visual.

El lenguaje visual está muy presente en nuestras vidas y casi siempre lo interpretamos de forma intuitiva.

Como en cualquier
otro lenguaje,
si desconocemos
los códigos...
perdemos libertad
y autonomía para la
comunicación.

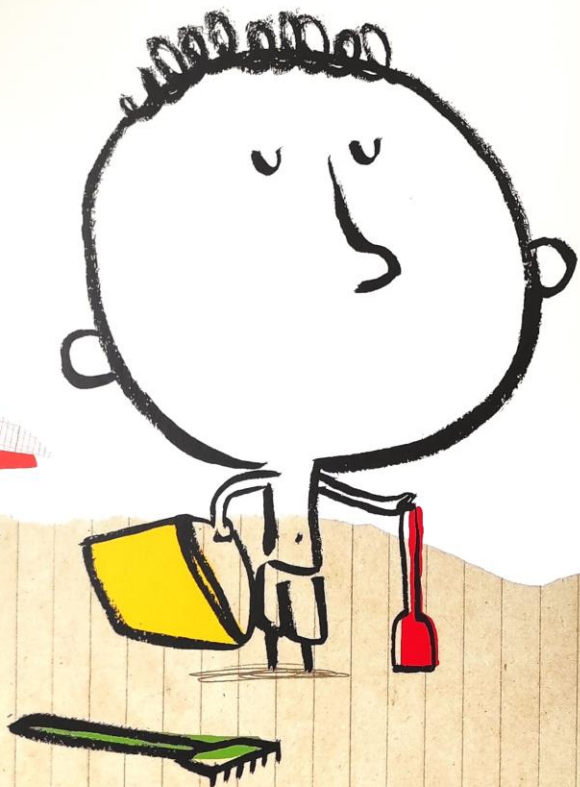
Una imagen siempre es construida, no es la realidad,
y, como toda representación, nunca es objetiva.

Puede ser una fotografía, una pintura, una película... pero
también un recuerdo, un sueño o una imagen mental.

Cuando tenemos una idea generamos una imagen mental.

Si queremos compartirla, podremos contarla
(cada persona generará su propia imagen)
o mostrarla (daremos una sola imagen).

EN ESTE PROMONTORIO,
YO, EL CABALLERO SIN NOMBRE,
CONSTRUIRÉ MI CASTILLO.

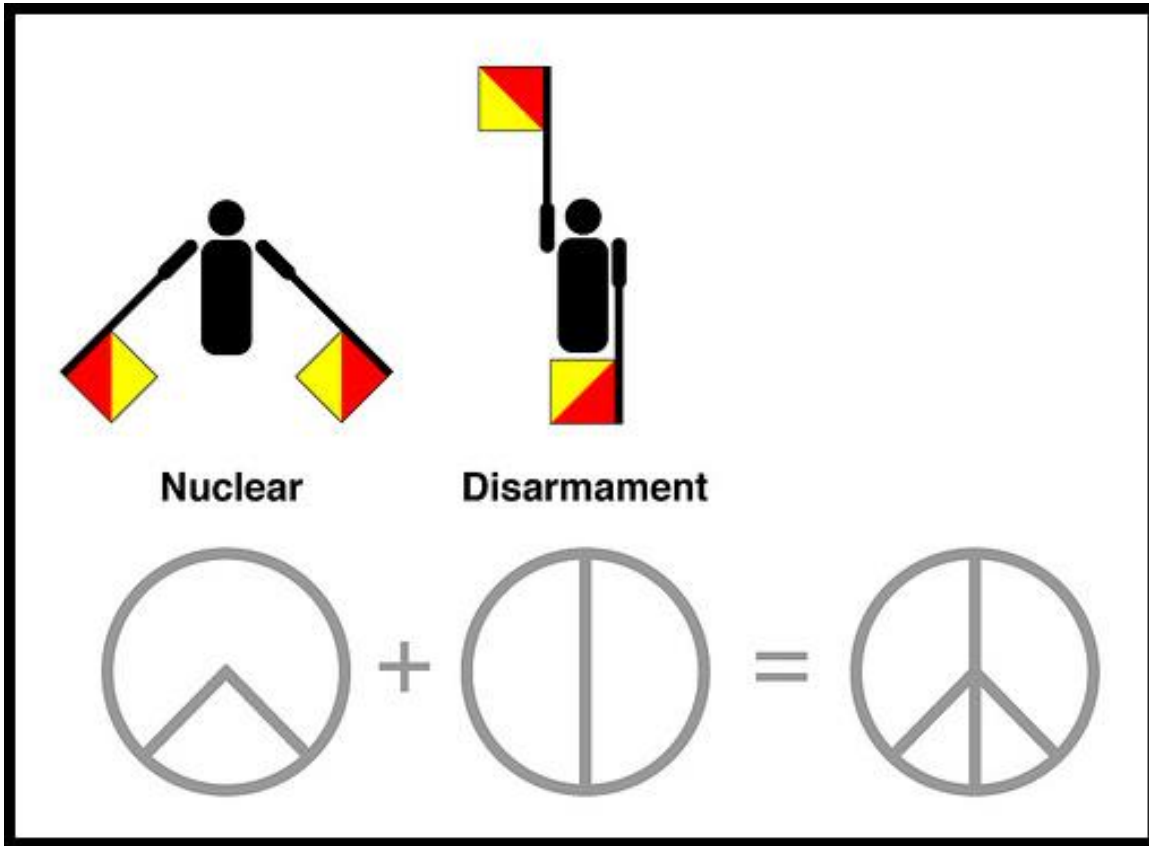

EN ESTE PROMONTORIO,
YO, EL CABALLERO SIN NOMBRE,
CONSTRUIRÉ MI CASTILLO.

Las imágenes tienen mucha información
explícita (se muestra con claridad)
e implícita (se entiende aunque no se exprese directamente).

No es lo mismo lo que vemos
que lo que nos hace pensar cuando lo vemos.

Fue creado en 1958 por el artista y diseñador británico Gerald Holtom para las protestas contra la investigación sobre armas atómicas en Reino Unido.

El símbolo combina las letras del alfabeto semáforo N y D (Nuclear disamament).

Se popularizó gracias al movimiento hippy.

Paula Bonet

Banksy

Bansky

Bouchra Almutawakel

La mayor parte de las veces
construimos los significados
en función del contexto.

La mayor parte de las veces
construimos los significados
en función del contexto.

Nutricionista

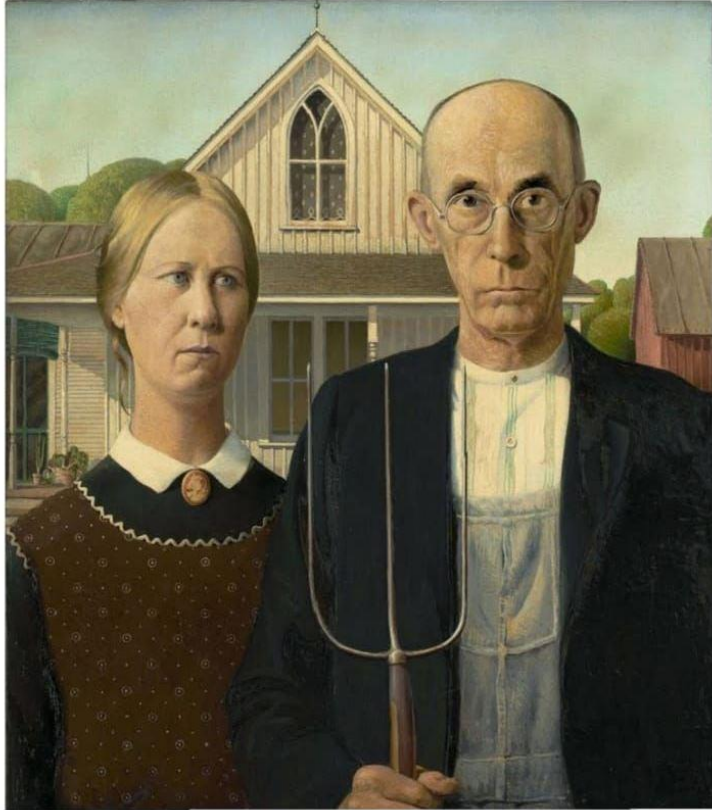
Cuento

Religión

Tecnología

-Hay unos padres que quieren verte.

#CuadrosDocentes

Cada vez que anuncian una reforma educativa

#CuadrosDocentes

Viene la inspectora, actuad normal.

#CuadrosDocentes

Maestra exhausta tras haber completado todos los estándares y no haberle dado a guardar.

#CuadrosDocentes

Los mensajes visuales, especialmente los artísticos y publicitarios, juegan a menudo con la ambigüedad.

En ese caso la imagen funciona como símbolo, como detonante evocador, activando los conocimientos y experiencias del receptor para que pueda decodificar la imagen: solo se puede comprender lo que ya se sabe.

Bansky

Si lees, ves

Encuétralo en tu biblioteca

—¡Oh, abuela, qué ojos tan grandes tienes!
—Para verte mejor.

CHARLES PERRAULT

Fernando
Pérez
Hernando

Si lees, ves

Encuétralo en tu biblioteca

—¡Mirad! ¡Intentó calentarse con las cerillas! —dijo alguien. Nadie supo jamás la cantidad de cosas hermosas que había visto, ni con qué esplendor había entrado, junto a su abuela, en la alegría del nuevo año.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Rogelio
López-Cuenca

En la actualidad consumimos imágenes audiovisuales a gran velocidad que, aún así, son muy efectivas desde el punto de vista de la comunicación.

Esto es así, porque sus creadores conocen los elementos del lenguaje visual, tienen claro qué quieren transmitir y cómo conseguirlo.

Veamos algunos ejemplos clásicos
del mundo de la publicidad que hablan de identidad
y utilizan recursos expresivos y comunicativos
de forma muy eficiente:

La emoción:

ALLEGRO

<https://youtu.be/1yoK53fV0Dg>

La creatividad:

COCACOLA Para todos

https://youtu.be/_kJqJIQiaAY

La conciencia social / la empatía:

MINISTERIO DE IGUALDAD

<https://youtu.be/E2agoKow9H8>

BECA COMEDOR EDUCO

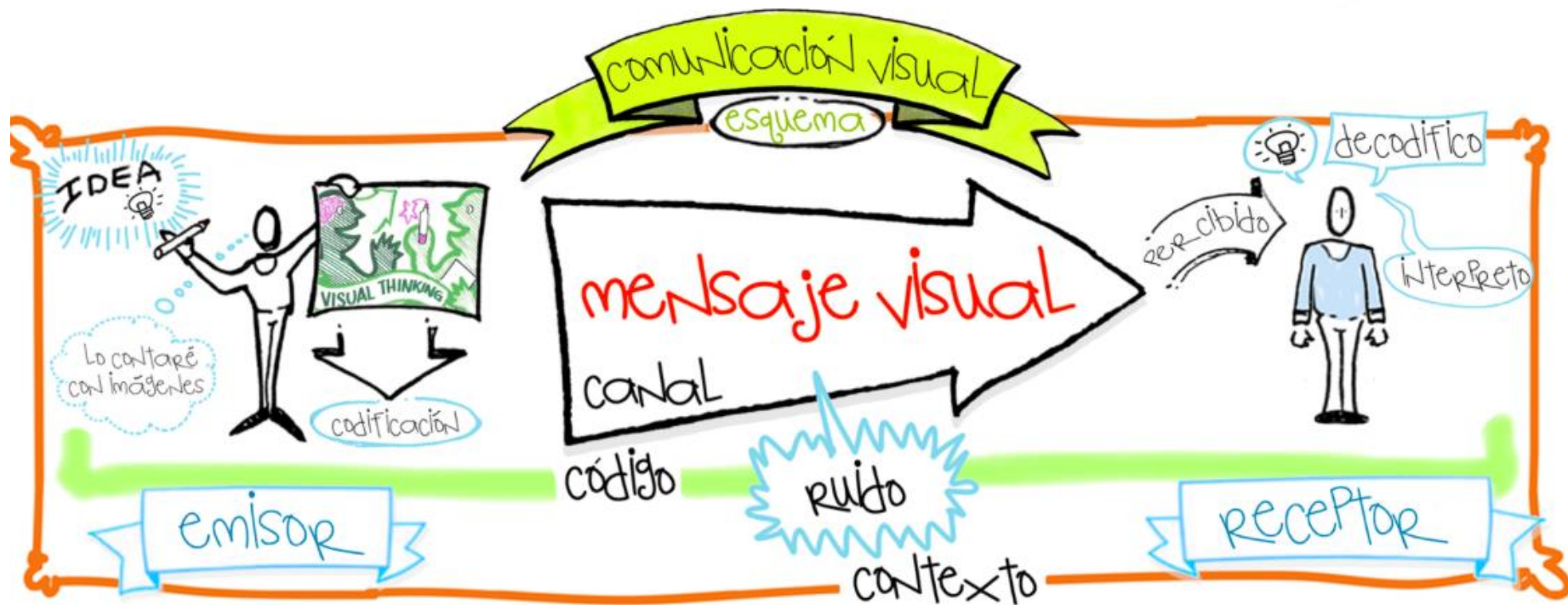
<https://youtu.be/B3Jjq-e-cYo>

El humor:

COCACOLA padres

https://youtu.be/Z5_8yX2PjQE

La comunicación visual es un proceso complejo.

Para conseguir una buena comunicación
(a través de un cartel, señal, película, fotografía, ilustración,
publicidad...) el emisor tiene que conocer y manejar las
posibilidades del lenguaje visual.

Cuanto más las conozca también el receptor,
mejor y más críticamente podrá leerlas.

- ¿Sabes qué es el encuadre, la angulación y el punto de vista?
- ¿Qué podrías decir de la composición de una imagen?
- ¿Conoces las posibilidades expresivas del color?
- ¿Sabes qué es una secuencia o un storyboard?

¡Comencemos!

Imaginemos que queremos crear una imagen
(una foto de viaje, un dibujo, un cartel, un collage...)

Lo primero que debemos decidir es qué queremos contar (tema)
y cómo queremos hacerlo
(formato, encuadre, punto de vista, composición, color...)

El **FORMATO** se refiere a la forma, el tamaño y la orientación del soporte sobre el que se crea la imagen.

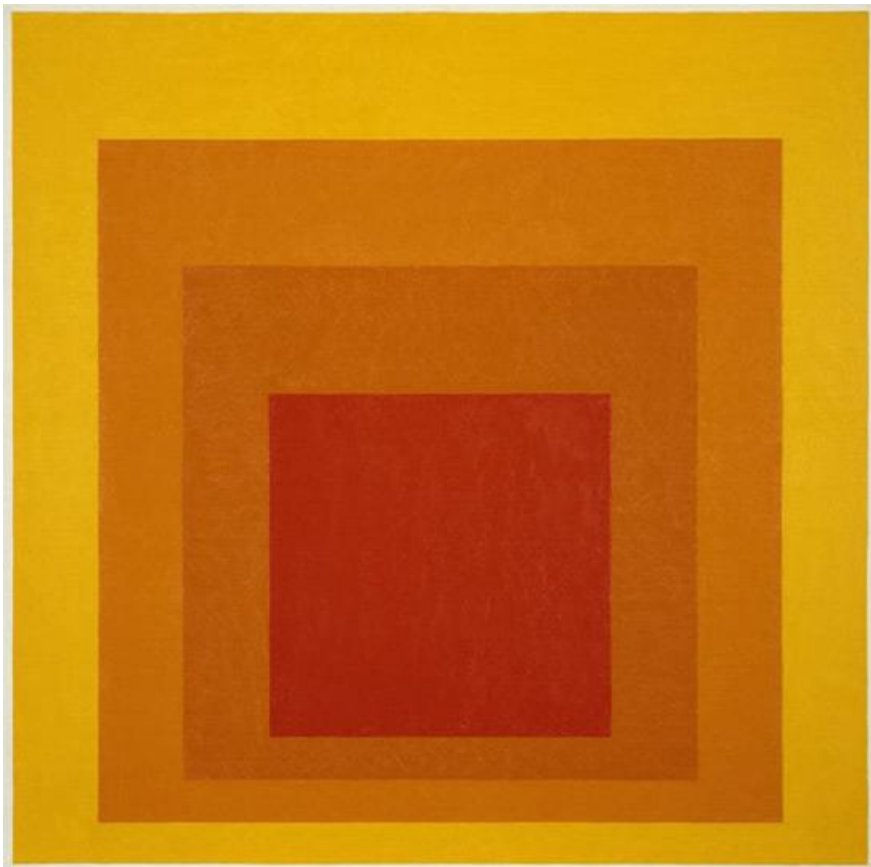
El **formato rectangular vertical** da sensación de equilibrio y elevación, por lo que se utiliza con frecuencia en imágenes ligeras y temas religiosos o amorosos. Es frecuente en el arte oriental.

Isidro Ferrer

Alfred Sisley

El **formato rectangular horizontal** da sensación de estabilidad, firmeza y solidez, se encuentra asociado a imágenes marcadas por el horizonte, por lo que es frecuente en bodegones paisajes y marinas, especialmente en el arte occidental.

Josef Albers

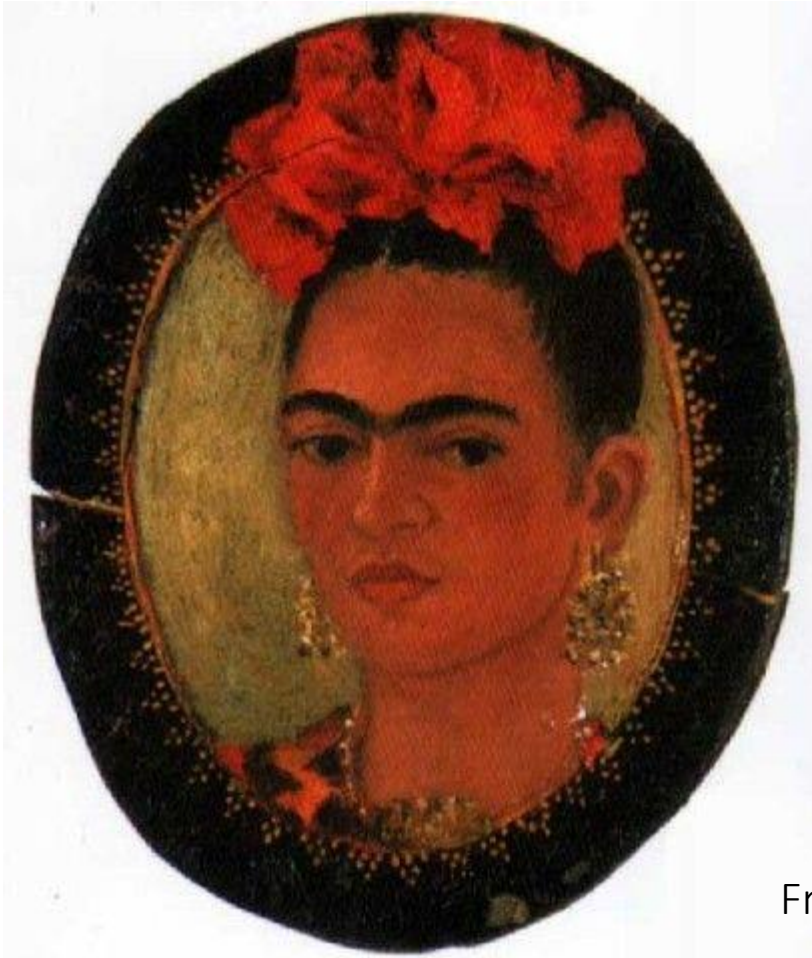
El formato cuadrado
centra la atención y
produce un efecto visual
de equilibrio.
Se utiliza muy a menudo
en el arte conceptual
y geométrico.

El formato circular
crea un movimiento
envolvente que dirige
la mirada.

Se utiliza sobre todo
en obras geométricas,
temas religiosos o en la
decoración de elementos
arquitectónicos.

Goya

Frida Kahlo

El formato ovalado
agrupa las formas en su
interior dando sensación
de sosiego.

Está muy presente en la
pintura cubista y en el género
del retrato, especialmente
en las miniaturas.

El formato triangular limita el crecimiento de las figuras en la parte superior ensanchándolas en la base, por lo que proporciona imágenes muy estables. Suele limitarse a la decoración de elementos arquitectónicos.

Miguel Ángel

El encuadre
es aquello que
seleccionamos
para que salga
en la imagen:
«lo que queda
dentro del
cuadro».

Isabel Muñoz

En función de lo abierto o cerrado que sea un encuadre, hablamos de tipos de planos.

Tomemos, por ejemplo, una imagen con una figura protagonista.

TIPOS DE PLANOS

PLANO ENTERO

PLANO AMERICANO

PLANO MEDIO

PLANO MEDIO CORTO

PRIMER PLANO

PRIMERISIMO P. PLANO

PLANO DETALLE

Pelliccos EN-CUADRO 2:39

Vídeo didáctico que presenta algunos de los principales encuadres de la imagen de manera sencilla.

<https://palacioquintanar.com/en-cuadro/9671>

Mini-museo. Poner en valor lo pequeño (taller para hacer en casa/clase)

Propuesta de creación en torno al encuadre, la búsqueda de tesoros visuales y la relación entre imágenes.

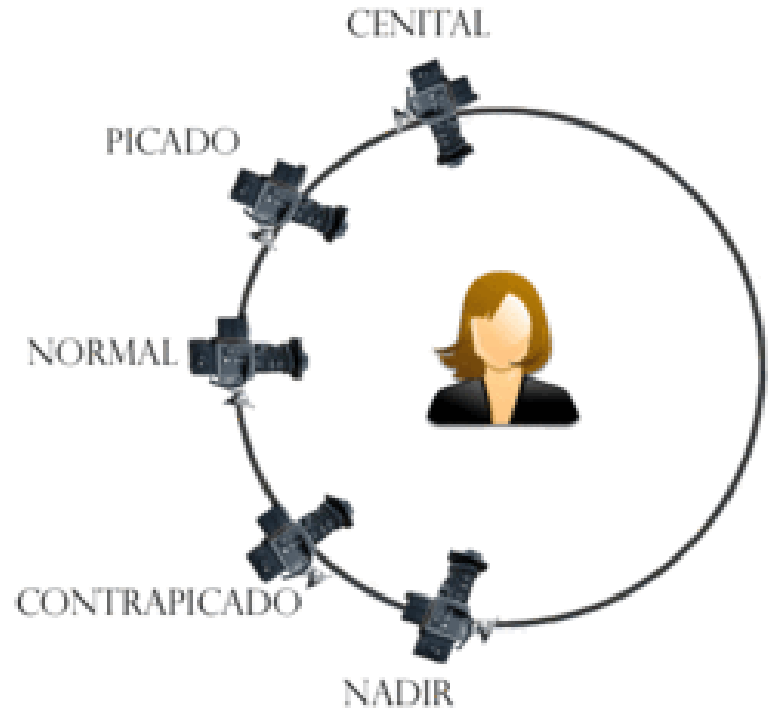
<https://palacioquintanar.com/mini-museo-poner-en-valor-lo-pequeno-taller-para-hacer-en-casa/9092>

El **punto de vista** o angulación se refiere a desde dónde se mira la imagen.

Jacopo Rosati

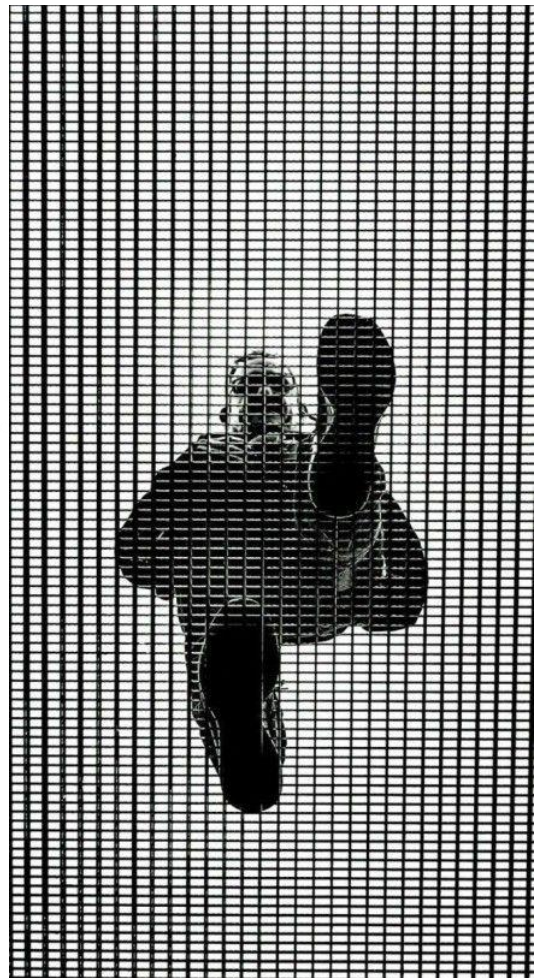
Depende del punto de vista
(desde dónde mira el espectador)
hablamos de diferentes
tipos de plano.

En función del
punto de vista
una misma escena
puede parecerse
cotidiana o
extraordinaria

Brian Boulton

Planos cinematográficos 11:30

Repaso completo sobre encuadre, angulación y punto de vista a través de muchos ejemplos de películas.

<https://www.youtube.com/watch?v=2i5RH4bAKvQ>

Ya sabemos qué queremos contar y hemos tenido en cuenta algunos aspectos formales como el formato, el encuadre y la angulación o punto de vista.

Pero todavía podemos utilizar algunos trucos para conseguir una imagen (fija o en movimiento) que cuente lo que queremos que cuente.

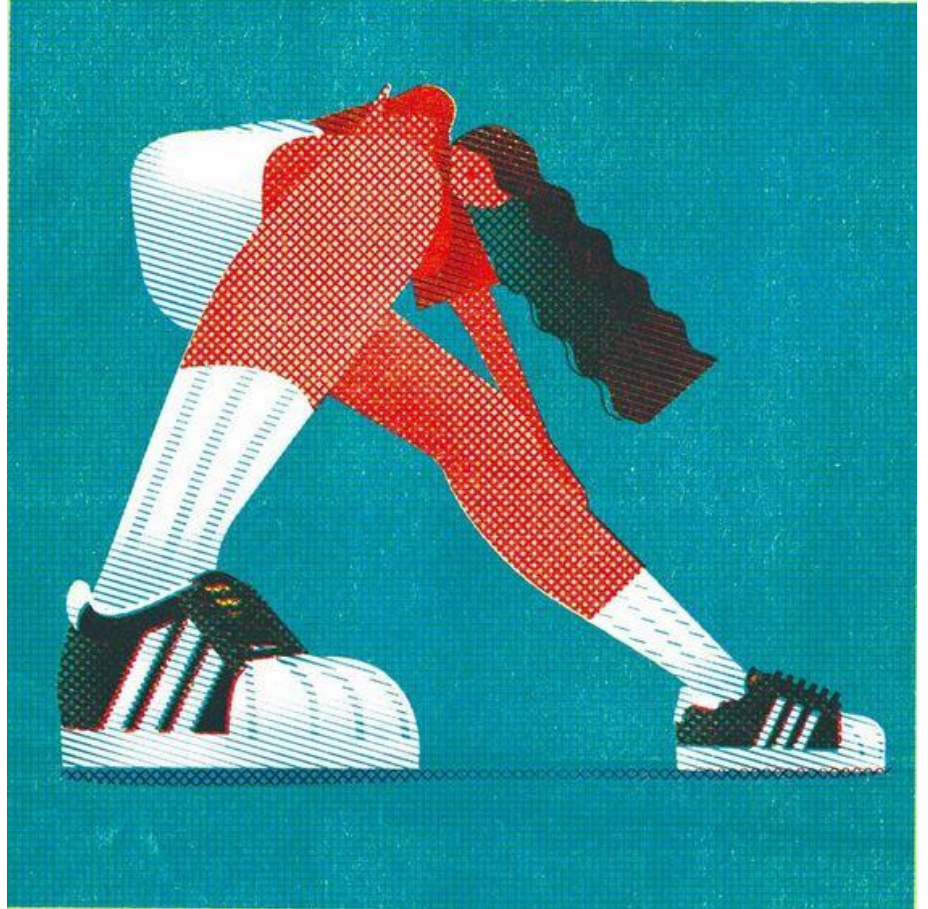
Una imagen tiene solo dos dimensiones,
pero a menudo genera ilusión de profundidad.

Conseguir este efecto depende de varios
indicadores de espacio,
algunos muy sencillos y otros complicados,
que tienen que ver con nuestra experiencia vital.

El tamaño:
Las figuras grandes
parecen estar más cerca
de nosotros que las
que vemos más pequeñas.

Hikaru Ichijo

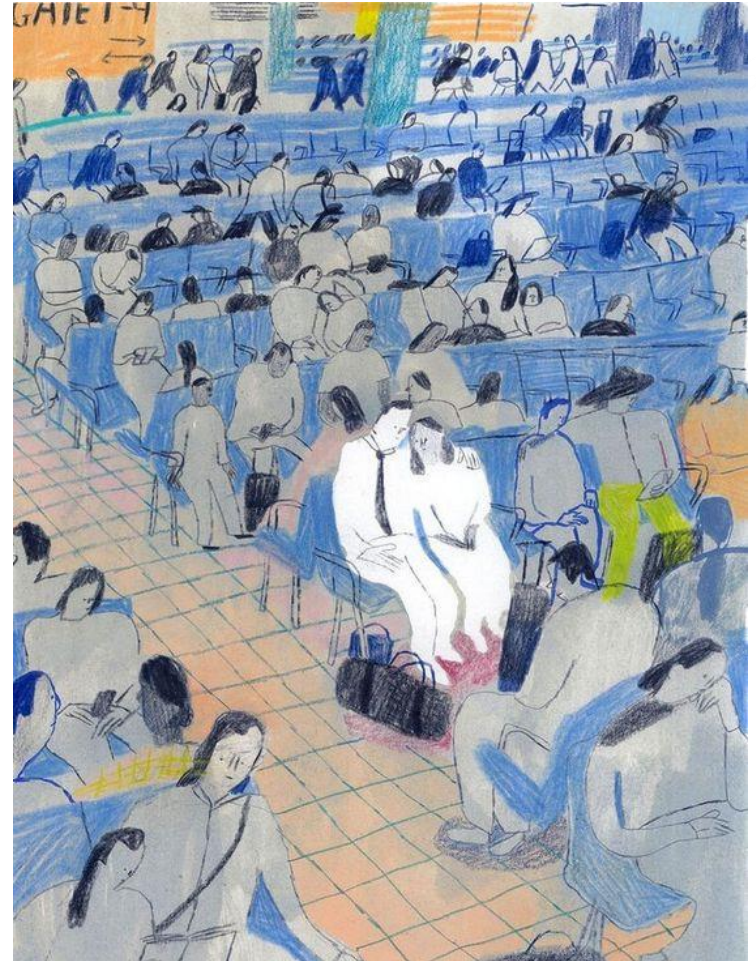

La superposición:
los elementos
más cercanos
no dejan ver
a los lejanos.

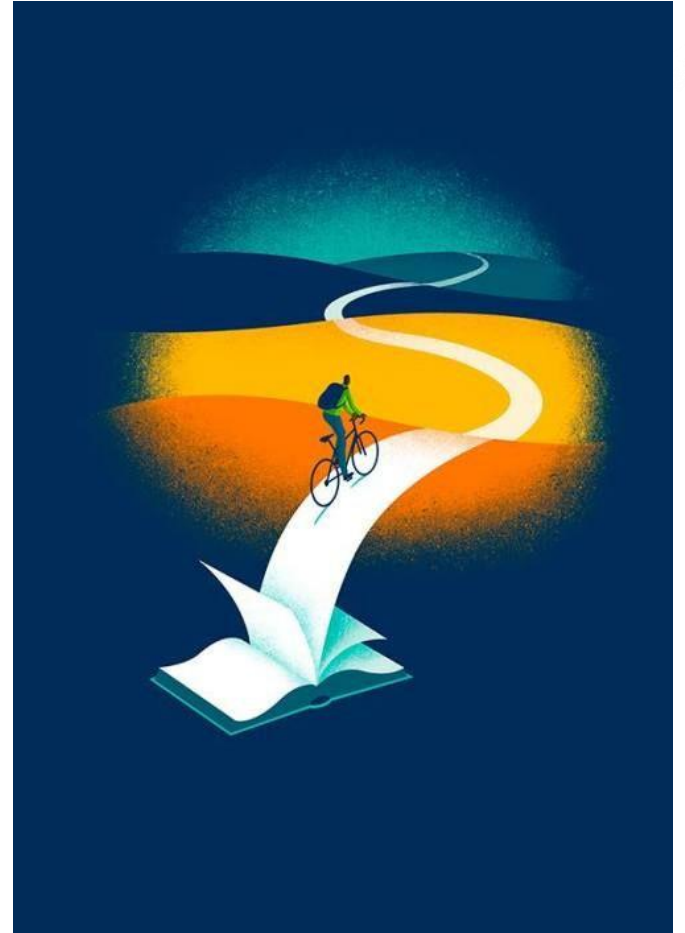
Roy Lichtenstein

La posición en la horizontal:
los elementos que aparecen
en la base de la imagen
parecen más cercanos
que los que aparecen en
la parte superior.

El color:
los colores fríos
dan sensación de lejanía
y los cálidos de cercanía.

Daide Bonazzi

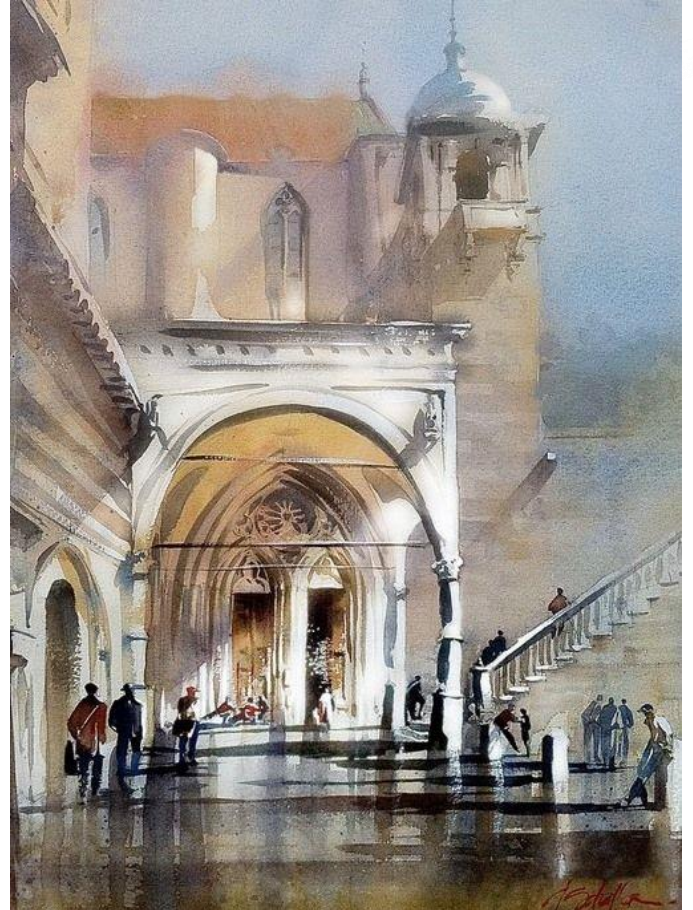
La perspectiva cónica:
todos los elementos
convergen desde lo que parece
el primer plano hacia el lugar
que parece más lejano,
como si muchas líneas invisibles
dirigiesen nuestra mirada hasta
ese punto (punto de fuga).

Javel

La perspectiva aérea:
las formas y los colores
se desdibujan
(pierden detalle y consistencia)
para dar sensación de lejanía,
como si los viésemos
a través de la niebla.

Thomas W. Schaller

En una imagen hay varios elementos que se relacionan entre sí y transmiten sensaciones e ideas.

La manera en la que se organizan esos elementos en el espacio se llama **COMPOSICIÓN**.

En una composición hay elementos que atraen a la mirada, centros de interés (un color, un elemento, un objeto, una forma...) que tienen un peso visual.

El EQUILIBRIO se consigue con la distribución de las formas y la compensación de su peso.

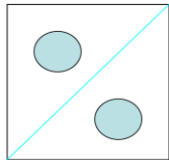
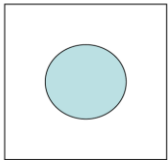
Una imagen puede ser estática o dinámica en función de la distribución de los centros de interés.

Henri Cartier-Bresson

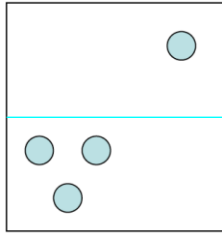
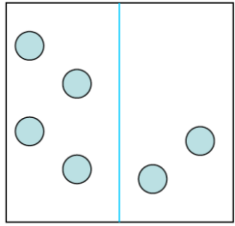

Una composición es estática cuando los centros de interés se sitúan a ambos lados de un eje imaginario. Ese equilibrio simétrico da sensación de orden.

Pilar Pequeño

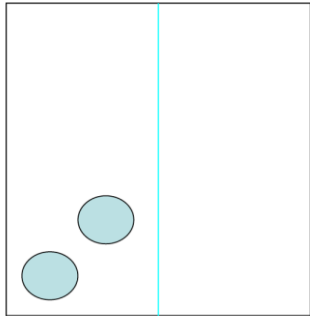

Una composición es dinámica cuando cada uno de los campos a los lados de un eje tiene diferente peso visual. Ese equilibrio asimétrico transmite vitalidad.

Maidier López

Si las figuras forman un único peso visual se crea un alto grado de inestabilidad y la composición es desequilibrada.

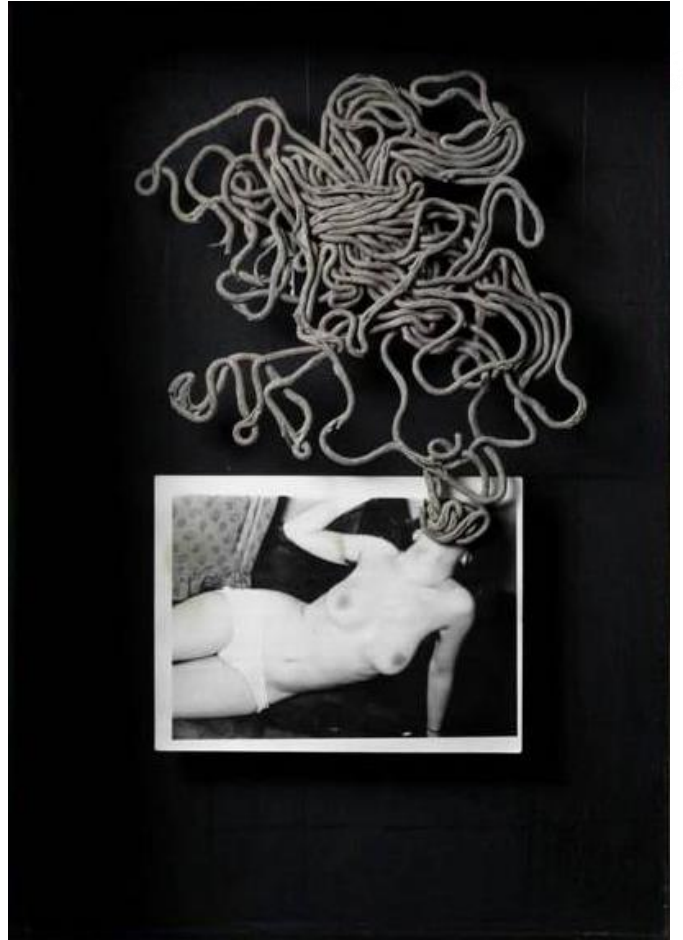
Concha Prada

¿Cómo conseguir que un elemento
pese visualmente dentro de una composición?

Una **forma** regular suele
pesar más que una irregular.

Pep Carrió

Un **color**
cálido pesa
más que uno
frío, uno
oscuro más
que uno claro.

Sara Illenberger

Si tenemos en cuenta
la **posición**,
una forma aislada
pesa más.

Chema Madoz

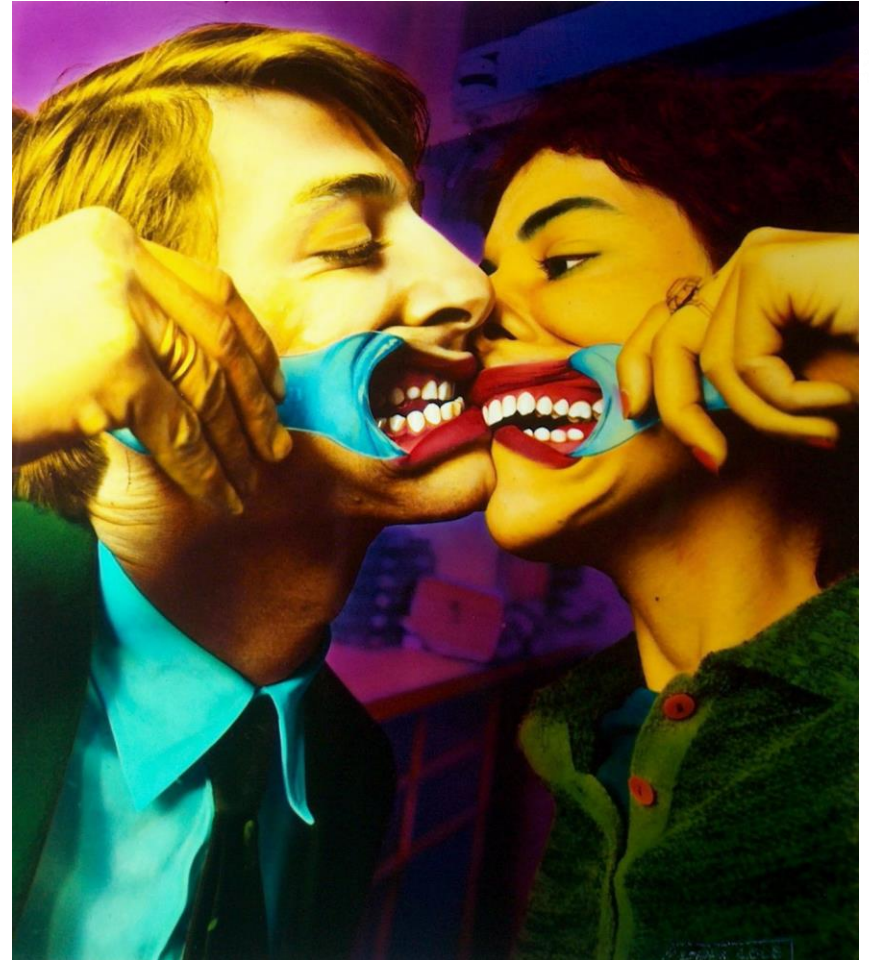
A mayor **tamaño**,
mayor peso visual.

Claes Oldenbourg

Aquello que se sale de lo corriente, lo que es **excepcional** llama más la atención.

Ouka Leele

Para componer imágenes equilibradas podemos acudir a diferentes recursos o herramientas:

- Simetría axial o radial
- Ley de la balanza
- Ley de compensación de masas
- Uniformidad de masas
- Regla de los tercios
- Sección áurea

Componer con **simetría axial** implica intentar que los pesos visuales sean iguales a ambos lados del eje. Son imágenes que parecen componerse a ambos lados de un espejo, muy estáticas y equilibradas.

Louise Bourgeois

En la **simetría radial** los elementos se estructuran de forma regular, no en relación a un solo eje sino a varios que se organizan a partir de un centro.

Víctor Vasarely

La **ley de la balanza** coloca el elemento protagonista en el centro y los dos secundarios a ambos lados con el mismo tamaño y peso visual.

Diego de Velázquez

La **ley de compensación de masas** da protagonismo a uno de los elementos de la imagen pero compensa su peso con otro u otros a través de recursos como el color, tamaño, aislamiento, etc. Son imágenes potentes y dinámicas.

George Dunlop Leslie

La **uniformidad de masas** distribuye elementos por toda la superficie de la imagen sin dar mayor importancia a ninguno.

Daria Solak

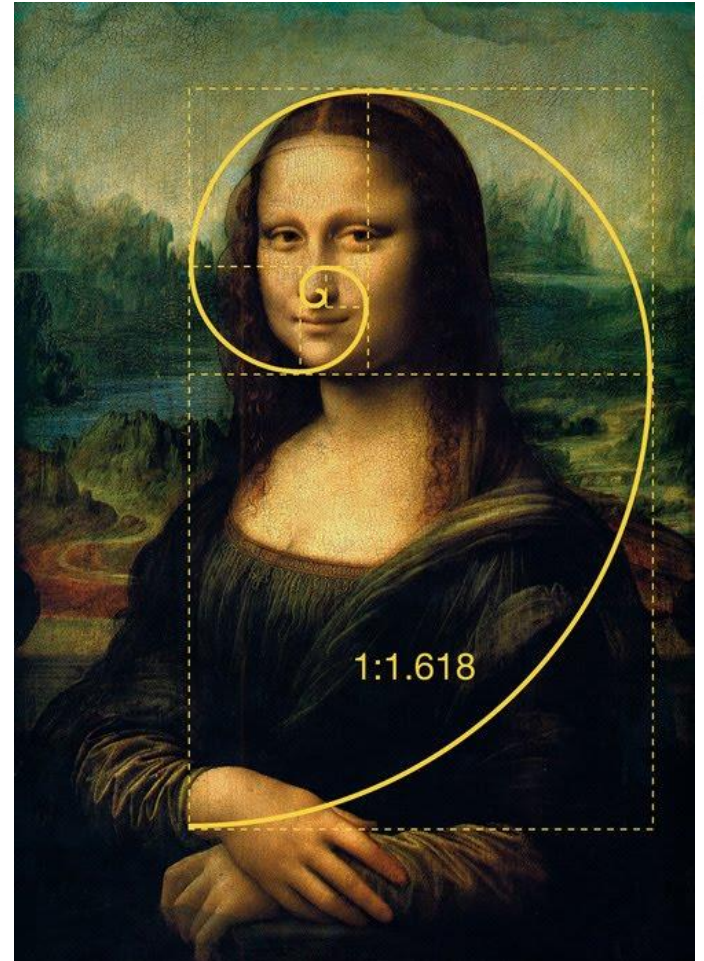
La **regla de los tercios** divide una imagen a través de dos líneas verticales y otras dos horizontales para situar los centros de interés en las intersecciones. Se utiliza sobre todo en la composición de fotografías.

Cristina García Rodero

La **proporción áurea** es una fórmula matemática que permite dividir un todo en partes proporcionadas y muy armónicas. Se utiliza como ideal de belleza y el arte bebe de ella desde la antigüedad hasta hoy.

Leonardo Da Vinci

Reglas de composición cinematográficas 7:12

Explicación de varias reglas sencillas para componer la imagen en el cine a partir de otros lenguajes creativos (pintura o fotografía)

<https://youtu.be/t5MPOqnt60U>

Escenas a tijera (taller para hacer en casa/clase)

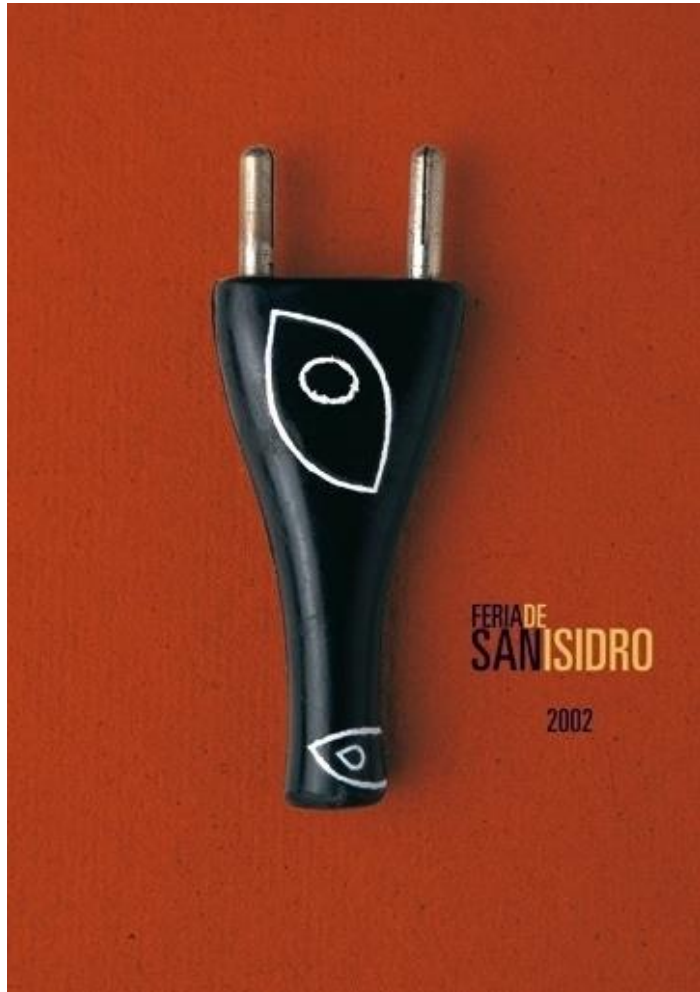
Propuesta de creación en collage en torno a la composición, proporción y sensación de tridimensionalidad.

<https://palacioquintanar.com/escenas-a-tijera-taller-para-hacer-en-casa/7895>

Gracias al formato, el encuadre, el punto de vista,
la composición, el uso del color... una imagen
(aunque sea muy sencilla) puede contar muchas cosas,
a veces de forma directa y otras de forma indirecta.

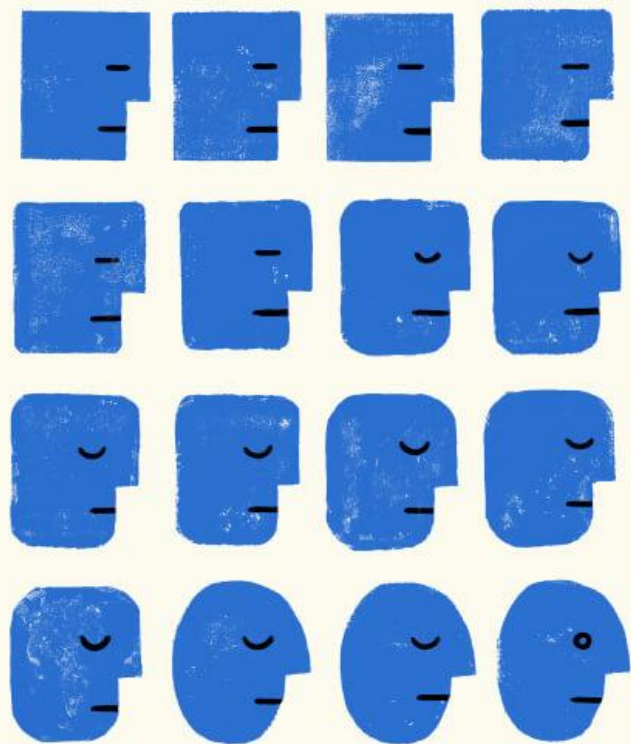
Béatrice Rodriguez

Isidro Ferrer

Si queremos hablar de acción y tiempo...
necesitaremos, no una imagen, sino una secuencia
de imágenes fijas o en movimiento.

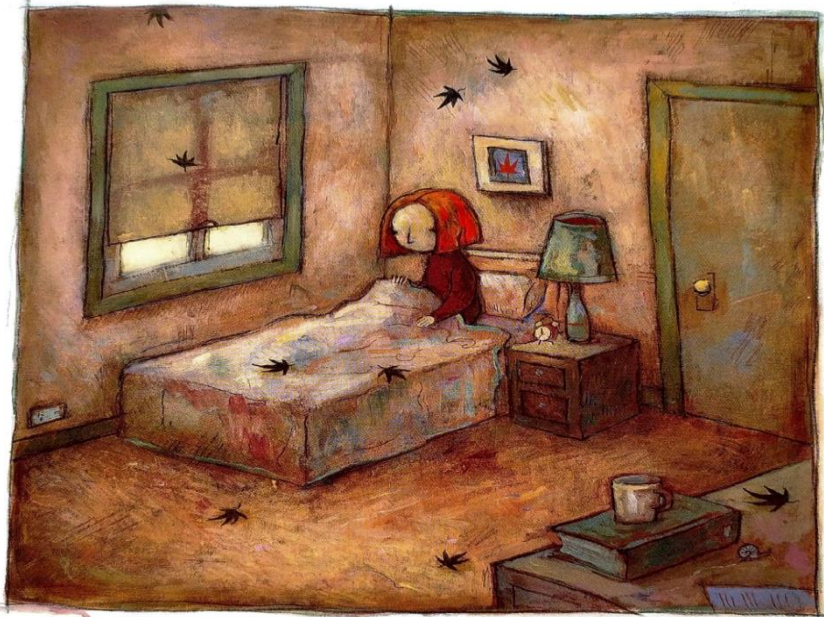

cambia

Manuel Moranta

Norman
Rockwell

A veces el día empieza vacío de esperanzas

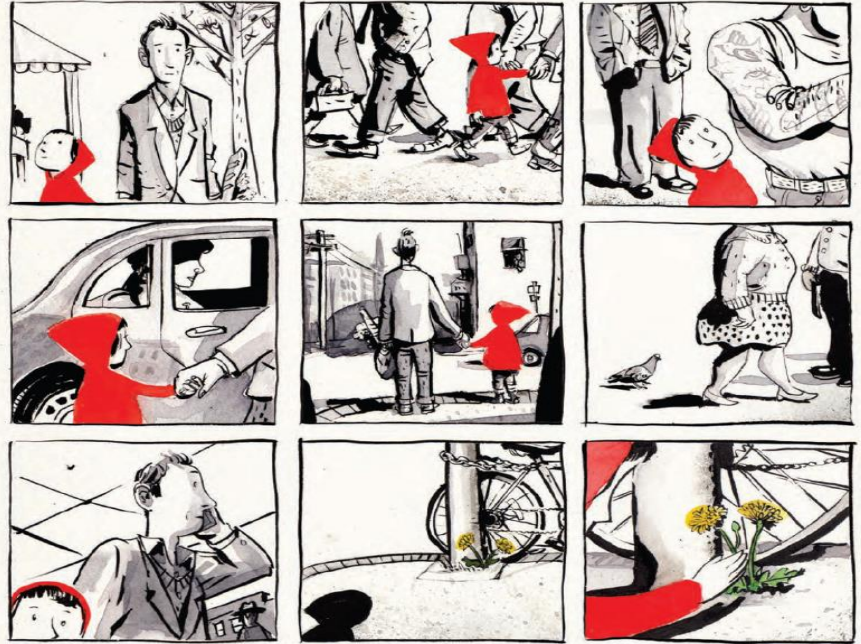

y las cosas van de mal en peor

Shaun Tan

Beatriz Martín Vidal

Jon Arno Lawson & Sydney Smith

Será el descubrimiento de la fotografía secuencial y la persistencia retiniana la que de origen al cine.

Pelizcos. ENGAÑAR AL OJO. 2:28

Vídeo didáctico que se asoma a los juguetes que dieron origen al cine.

<https://palacioquintanar.com/enganar-al-ojo/9718>

El legado de Eadweard Muybridge 3:51

Documental animado sobre Eadweard Muybridge (en inglés)

<https://www.youtube.com/watch?v=wNU7sXkZmSw>

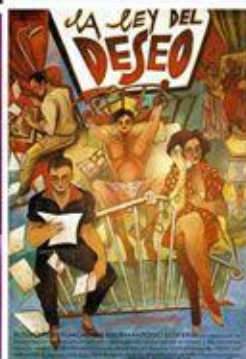
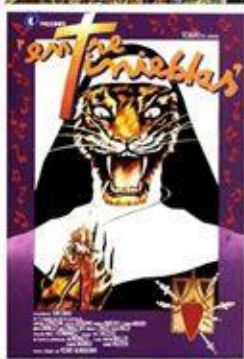
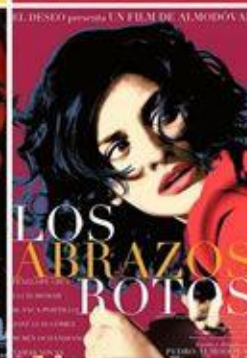
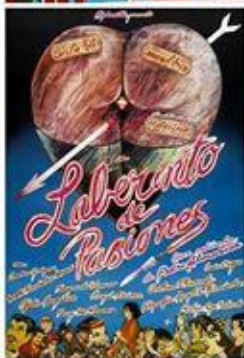
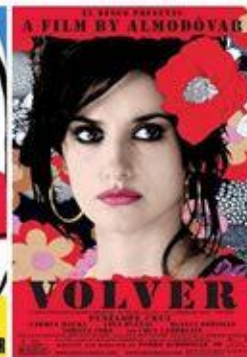
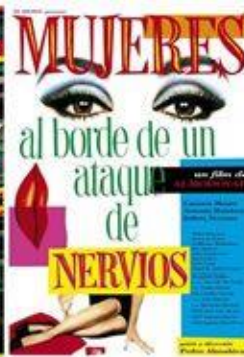
Eadweard Muybridge: estudios en movimiento 1:58

Ejemplos de movimientos de personas y animales fotografiados secuencialmente

<https://youtu.be/2KnnGeNrvdE>

Con el mundo audiovisual se convirtió
en mucho más que en películas o series...

El cartel, los créditos finales o la entradillas, el tráiler
y el storyboard son estupendas oportunidades de creación
con imágenes y forman una obra unitaria.

“Los créditos deben preparar emocionalmente al espectador para lo que vendrá después, es una obertura, la película comienza tan pronto como aparece el primer nombre en pantalla”

Saul Bass

Saul Bass. El hombre que diseñó el cine. 4:52

<https://youtu.be/gjgx6IJ0sqw?si=CptL29dRnMGsGLzd>

Títulos de ANATOMÍA DE UN ASESINATO. Saul Bass 1:38

<https://www.youtube.com/watch?v=YPBOK-cZXys>

Cabecera LOS MISTERIOS DE LAURA. 0:34

https://youtu.be/4xiY_dfzaXU?si=cTkrVLdbaiUzcOMt

Storyboard o guión gráfico:
guía visual formada por un conjunto de imágenes que recogen
las ideas principales de cada escena antes de grabarse.

Nace en los años 20, de la mano de Walt Disney, como recurso para comunicar ideas a los animadores.

A partir de ahí se convierte en imprescindible para películas, videoclips, vídeos corporativos y videojuegos.

Incluso lo utilizan los ilustradores de cómic, novela gráfica y álbum ilustrado para delimitar la secuencia de imágenes.

Guión gráfico *Parásitos* 5:07

https://youtu.be/y_j3ZyKXoXU?si=4MxrOj25f2IAvOgR

Guión gráfico *La sirenita* 3:38

<https://youtu.be/PvWsTSa9ezI>

Un storyboard parte del guión y se compone de bocetos rápidos y simples para que el resto del equipo de rodaje pueda entenderlo con facilidad.

A menudo añade indicaciones
sobre el movimiento de la cámara,
una breve descripción del plano,
la angulación o las frases de los personajes.

5"
P.23 x CONTRÁ PLANO
DEL CIELO
DESENFOCADO DE
CERCA ENFOCADO
ALAS PLANTAS

7"
P.22 PLANO MEDIO
DE PLANTAS DESDA
DESENFOCUE
UNASE6 POR LOS
PLANOS FOCALÉS

10"
P.24 x TRAVELLING
PARALELO AL PASAD
A LA ALTURA DE
LAS PLANTAS

7"
P.25 TRAVELING DE
MUSICO A MUSICO
CON NEGROS DE PLANTA
EN PRIMERISSIMO PLANO

2:30

PLANOS 23 y 24

Estas son algunas de las claves que nos ayudan a leer, crear y comunicar con imágenes fijas y en movimiento.

Como todos los lenguajes, éste está lleno de matices y complejidad, pero, cuanto más se practica, más se desarrolla nuestra capacidad para ser lectores y productores autónomos.