

Analizar una imagen gráficamente

Análisis gráfico plástico

Técnicas Pictóricas

Técnica	Aglutinante	Pigmento	Material de carga	Diluyente Disolvente
Acuarela Ejemplo Cuevas de Altamira	Agua	Tierra coloreada Pigmentos de colores		Agua
Óleo (contiene aceite de linaza, del prensado de las semillas del lino)	Producto oleaginoso, aceite de linaza refinado al que se le añade ácido sulfúrico y agua. También se le añaden estabilizantes. Muy empleado desde el siglo XVI.	Pigmentos de todos los colores	Arena Blanco de España Terreta	Esencia de trementina o Aguarrás
Encáustica (acabado con soplete para obtener colores brillantes)	Cera blanca de abejas y resina damar	Pigmentos de todos los colores		Esencia de trementina o Aguarrás
Temple al huevo	Huevo	Pigmentos de todos los colores		Agua
Acrílico	Látex	Pigmentos de todos los colores		Agua
Gouache	Es una acuarela opaca	Pigmentos de todos los colores		Agua
Pintura al fresco	La base aporta la adhesión o aglutinante y se aplica cal y se ejecuta con esta húmeda como su nombre indica. Para la pintura se emplea caseína o cola o yema de huevo.	Pigmentos de todos los colores		Agua

El árbol rojo
Piet Mondrian
1909
Óleo sobre lienzo

Analizar una imagen plásticamente

“El árbol rojo” de Piet Mondrian 1909 óleo sobre lienzo
70x99cm

ELEMENTOS GRÁFICOS: PUNTO, LÍNEA Y SUPERFICIE

La imagen está compuesta por un plano o superficie que sería el tronco del árbol, ya que, es una superficie amplia rellena, varias líneas definidas por ramas donde la longitud es mayor que la anchura, y multitud de puntos que plasman las hojas del árbol.

Como vemos hemos nombrado 3 elementos gráficos o gráfico plásticos: el plano o superficie, la línea y el punto.

El fondo, está pintado de diferentes tonalidades de azul que son pequeñas superficies, podríamos decir que puntos, ya que el punto aparece de un toque con el pincel en el lienzo, nos recuerda al puntillismo, porque el pintor matiza cada tono con diferentes tonalidades de luz y de sombra, de manera que el tronco es rojo, pero tienen pinceladas azules. El fondo tiene matices en azul que van del azul ultramar al azul pastel pasando por el cian, azul cobalto e incluso colores violáceos formados a partir de la mezcla del rojo o magenta con el cian.

Este cuadro no es puntillista ya que los autores puntillistas por excelencia son Seurat y Signac, entre otros.

En realidad, este cuadro rompe el estilo de Mondrian, ya que, a partir de él, comienza su etapa más característica que es la abstracción geométrica.

ELEMENTOS GRÁFICOS: TEXTURA

En este cuadro hay acabados de textura visual que es la que se aprecia con la vista y táctil, que es la que podemos tocar con los dedos. La textura es un elemento gráfico plástico que nos permite ver un acabado en el dibujo o pintura que simule otro tipo de materia, sea madera, la escayola de una escultura u otro material.

ELEMENTOS GRÁFICOS: COLOR

Este cuadro de Mondrian nada tiene que ver con los cuadros de su época clásica, característica, dorada, conocida, famosa, de auge, de esplendor, que son sus cuadros abstracción geométrica, elaborados a partir de líneas perpendiculares formando cuadrados y rectángulos de colores pigmento o mezcla sustractiva (blanco, rojo, azul, amarillo).

Profundizando en el tema del color podemos decir que el cuadro es un óleo y está realizado con color pigmento, o sea, mezcla sustractiva. Los colores primarios de la mezcla sustractiva son el amarillo, el cian y el magenta. Los secundarios son el verde, el rojo y el violeta.

En este apartado del color, existen tres conceptos a tener en cuenta:

a) El tono: el tono, matiz o tinte, es el nombre específico de cada color, es la cualidad con la que identificamos el color sin tener en cuenta su composición. Por ejemplo, rojo, amarillo, naranja, azul, ...

b) Valor: el valor, brillo, luminosidad, esplendor, determina el grado de oscuridad o claridad de un tono. Por ejemplo: rojo+negro= valor bajo rojo+blanco= valor alto. Se pueden realizar escalas de valores de diferentes grados de luminosidad.

c) Saturación: se refiere al grado de pureza, viveza o intensidad de un color. Los colores primarios y secundarios son colores puros y tienen un grado máximo de saturación, los colores con bajo grado de saturación se llaman neutros o grises. Podríamos plantearnos qué diferencia hay entre un valor bajo de luminosidad y un grado bajo de saturación, y la diferencia es que un valor bajo de luminosidad es mezcla con negro y el grado bajo de saturación es mezcla de un color con otro color.

Del tema del color hay que hablar de las armonías cromáticas:

Las armonías cromáticas nos permiten combinar colores de manera que estos nos permitan apreciar de una manera estética y bella esta combinación, aunque hay pintores que emplean toda la paleta con maestría.

Una escala acromática es una escala de blanco, grises y negro. A es no y cromos color, es una escala sin color.

Las armonías más importantes son:

- a) armonía monocromática: un color mezclado con blanco o con negro.
- b) armonía por familias: un color primario con aquellos que lo contienen.
- c) armonía por contraste o por complementarios, dos colores opuestos en el círculo cromático, utilizando uno de ellos con mayor proporción, también se pueden mezclar estos dos colores con blanco o con negro, de manera que tendremos dos escalas monocromáticas de dos colores combinándose.
- d) armonía por complementarios divididos, un color y los dos colores de al lado de su complementario.
- e) armonía por semejanza de subordinados, combinación de dos colores que lleven un mismo primario (amarillo rojizo, azul rojizo).
- f) armonía por temperatura cromática, empleo de claros u oscuros o bien empleo de fríos o de cálidos.
- g) armonía por colores análogos, empleo de colores cercanos en el círculo cromático.
- h) armonía por tríada distante, tres colores que estén a una distancia en el círculo cromático de 120°.

En la imagen de El árbol rojo, la armonía utilizada es la armonía por contraste, o complementarios, ya que el autor utiliza el color cian y el rojo, que están opuestos en el círculo cromático y por ello son complementarios, usando el azul en mayor proporción. Aun así, vemos que matiza el color usando pinceladas que modifican estos dos tonos.

PSICOLOGÍA DEL COLOR

Muchos autores a lo largo de la historia han hablado de este tema como Aristóteles, Plinio el viejo, Sir Roger Bacon, Leonardo da Vinci y Isaac Newton, Goethe y en el siglo XX Eva Heller también estudiaron este tema. Los colores aportan información y sensaciones psicológicas.

Negro: elegancia, formalidad, muerte, villano

Blanco: luz, bondad, inocencia, pureza

Violeta: poder, nobleza, lujo, ambición

Azul: verdad, lealtad, seguridad, confianza, estabilidad

Verde: seguridad, crecimiento, resistencia, sanación

Amarillo: felicidad, inteligencia, energía

Naranja: Fascinación, creatividad, entusiasmo, engaño

Rojo: fuerza, energía, determinación, pasión

verosebastia.com

Círculo Cromático de 12 tonos y 7 valores de luz por cada tono.

LA COMPOSICIÓN

En cuanto a la composición, diremos que es la manera de distribuir las formas de la imagen en el lienzo o en el espacio, las principales son: Diagonal ascendente, diagonal descendente, cuña, aspa, simetría axial, simetría radial, regla de los tercios, divisiones geométricas que puede ser el rectángulo áureo o una medida aproximada.

Diagonal ascendente

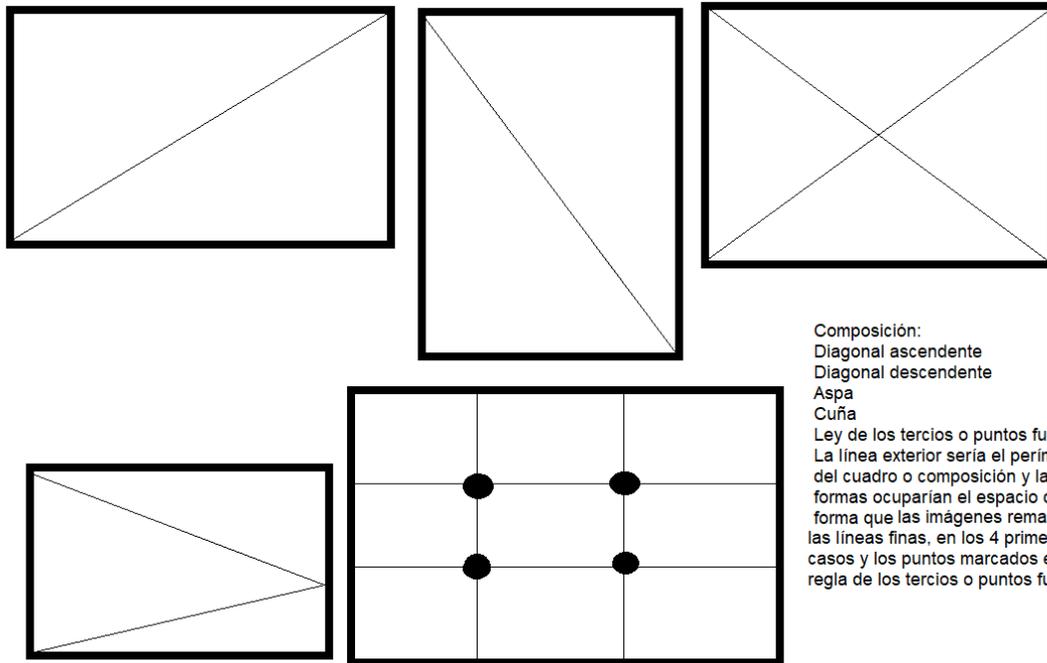
Cuña

Simetría axial (eje vertical)

Cuña con el vértice en el punto fuerte o regla de los tercios inferior izquierdo. Podríamos considerar que se cumplen las dos reglas compositivas, la de cuna o la de la regla de los tercios.

Composición:
 Diagonal ascendente
 Diagonal descendente
 Aspa
 Cuña
 Ley de los tercios o puntos fuertes.
 La línea exterior sería el perímetro del cuadro o composición y las formas ocuparían el espacio de forma que las imágenes remarcarían las líneas finas, en los 4 primeros casos y los puntos marcados en la regla de los tercios o puntos fuertes.

Aquí vemos algunos ejemplos de leyes compositivas, bien es verdad que una ley es la del poder del centro, el centro siempre captará nuestra atención y es un espacio donde siempre nuestra mirada se fijará en el elemento que situemos en él. De hecho, Rudolf Arnheim escribe *El poder del centro: Estudio sobre la composición en las artes visuales*, manual sobre composición indispensable.

En el caso del cuadro que nos ocupa, diríamos que existe una simetría axial de eje vertical, ya que el tronco ocupa la parte media del cuadro y además las ramas se distribuyen a lado derecho y lado izquierdo de la imagen. Aunque otra posibilidad es decir que la composición es una diagonal ascendente porque las ramas llevan la disposición y movimiento hacia la parte superior derecha.

La proporción del cuadro para comprobar si se cumple la proporción áurea sería dividir la parte mayor entre la parte menor, midiendo cada lado del cuadro:

Módulo áureo= lado mayor / lado menor= 1,618033

Esto se puede dar y por tanto podríamos decir que el cuadro tiene una proporción áurea, aunque también podemos decir que el cuadro tiene otra proporción diferente. verosebastia.com

LA ICONICIDAD DE UNA IMAGEN: ICÓNICO / ABSTRACTO

Respecto a la iconicidad de la imagen, es decir, la similitud de la imagen con su referente real, podemos decir que es realista o abstracta, pero también podríamos llamarlo icónico o figurativo (realista) o poco icónica o abstracta.

En el caso de algo muy figurativo tenemos un video, una fotografía, un cuadro hiperrealista, un cuadro realista y como menos icónico o realista podemos hablar de dibujos animados, o ya hablar de imágenes abstractas.

Además, dentro de lo abstracto, tenemos la abstracción geométrica (Piet Mondrian en su fase clásica) o abstracción lírica o expresiva (Kandinsky).

La imagen se parece a su referente, un árbol, pero no es totalmente realista ni totalmente abstracto. Este cuadro fue el que rompió el arte realista hasta el momento y a partir de él empezó con la abstracción geométrica.

ACTO COMUNICATIVO

En cuanto al acto comunicativo, tenemos:

Emisor: quién codifica el mensaje, si subes una foto a Instagram eres tú el emisor.

En este caso es Mondrian el emisor.

Mensaje: lo que quiero transmitir.

Canal: es el medio por el cual se transmite, papel móvil, panel publicitario en una marquesina de autobús.

Receptor: somos los que recibimos el mensaje que el emisor codifica, por tanto, el receptor lo decodifica o descifra.

Código: es el lenguaje que usamos, el lenguaje de la fotografía, el lenguaje de la publicidad, el diseño gráfico, el lenguaje del arte gráfico plástico...

EL CÓDIGO Y LA SINTAXIS VISUALES

El código es el lenguaje que usamos según la especialidad del arte que estamos usando para comunicarnos. La sintaxis visual es como desciframos el significado de los elementos del alfabeto visual, es el modo en que leemos la información que nos aportan los signos gráficos y los mensajes visuales.

El contorno o borde exterior y el dintorno o parte interior, los elementos grafico plásticos (línea, superficie, punto, color, textura), la medida o escala del dibujo (proporción de la misma), la dirección o movimiento de la composición (el ritmo o equilibrio) ...

La sintaxis visual es los elementos grafico plásticos y las leyes compositivas y lenguaje que nos permite leer una imagen.

Podemos hablar de los lenguajes específicos de cada especialidad. Por ejemplo, en el mundo del diseño tenemos diseño de productos, publicidad (cuñas publicitarias con video incluido para plataformas como spotify, anuncios para televisión, cartelería), diseño gráfico, fotografía (de retrato, deportiva, publicitaria, de moda, artística, de viaje, de naturaleza, de arquitectura, fotoperiodismo), joyería, diseño de moda, diseño de interiores...

Cada especialidad artística tiene su propio lenguaje y sus propias maneras de expresar.

En los lenguajes de cada especialidad tenemos que apreciar dos discursos:

Discurso denotativo es el literal, el objetivo, el que tiene relación directa entre lo que vemos en la imagen y su significado.

Discurso connotativo es el que nos aporta un mensaje simbólico, es subjetivo y no es tan directo, es decir, depende de nuestro bagaje cultural.

Como ejemplo de Escuela de diseño y del lenguaje usado según la especialidad tenemos la Escuela de Diseño de la Bauhaus, creada en Alemania en 1919 por Walter Gropius, cuyo principio era “la forma sigue la función” y que diseñó desde mobiliario, edificios, tipografía, herramientas, ... La Bauhaus fue un gran referente de diseño en el mundo.

LAS FUNCIONES DE LAS IMÁGENES

Las funciones de las imágenes son:

Finalidad informativa:

-descriptiva (noticia)

-Indicadora (explican un concepto, como el dibujo del ciclo del agua) (señal de tráfico)

-Identificadora (logotipo) (anagrama y anagrama)

Finalidad exhortativa: intentan convencernos de algo:

-panfleto o propaganda políticos

-anuncio publicitario

Finalidad estética: imágenes que intentan aportar belleza.

Finalidad recreativa: imágenes que intentan que lo pasemos bien, cómic, cine, dibujos animados, exposiciones fotográficas...

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN PERCEPTUAL

La principal información que tenemos de la psicología de la percepción en el campo de la imagen es la de la psicología de la Gestalt, que significa forma:

Ley de la clausura: tendemos a cerrar los elementos a los que les faltan partes y nuestro cerebro los completa

Ley de parecido: Tendemos a percibir los elementos parecidos o idénticos en tamaño, color o forma como pertenecientes a una misma forma.

Ley de proximidad: Nuestra percepción tiende a percibir juntos los elementos próximos en el tiempo y en el espacio.

Ley de la continuidad: Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse.

Ley de contraste: Un elemento se distingue del resto por su singular especificidad, por la forma, medida, color u otras cualidades propias del objeto.

ESPECIALIDADES DEL ARTE

De Bellas Artes:

Diseño en tecnologías creativas (redes sociales, software tecnológico para crear imágenes digitales)

Restauración de bienes culturales

Bellas Artes

Diseño:

Fotografía

Joyería

Diseño de interiores

Diseño de productos

Diseño de moda

Diseño gráfico (cartel, folletos...)