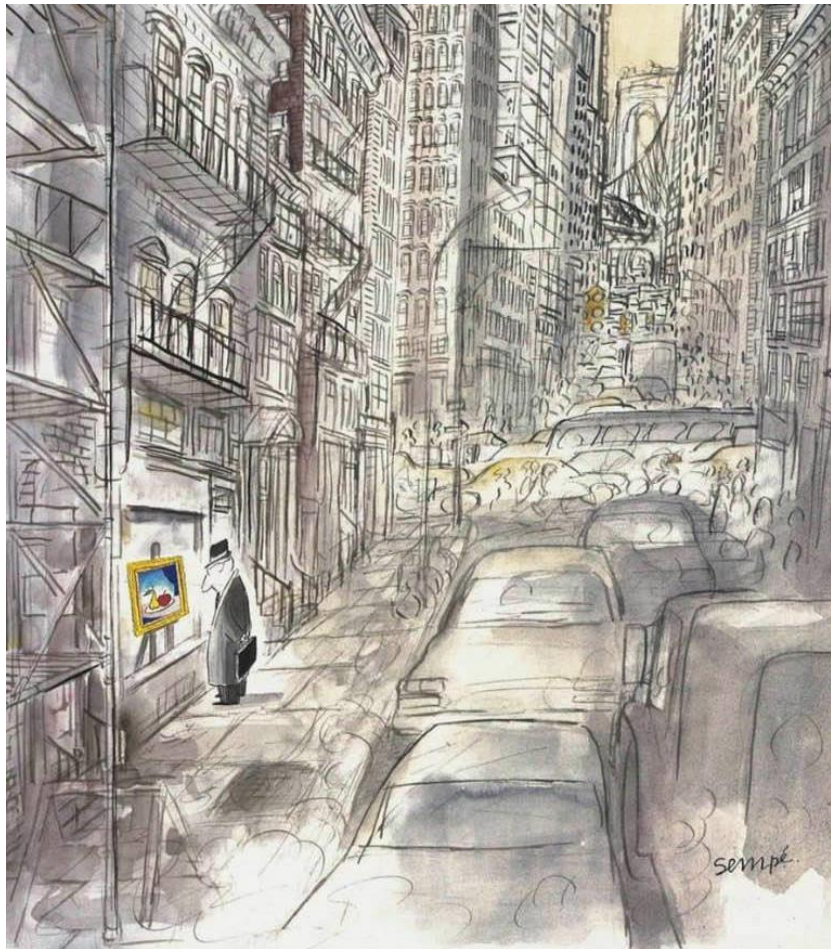

COMUNICAR A TRAVÉS DE IMÁGENES FIJAS Y EN MOVIMIENTO

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.

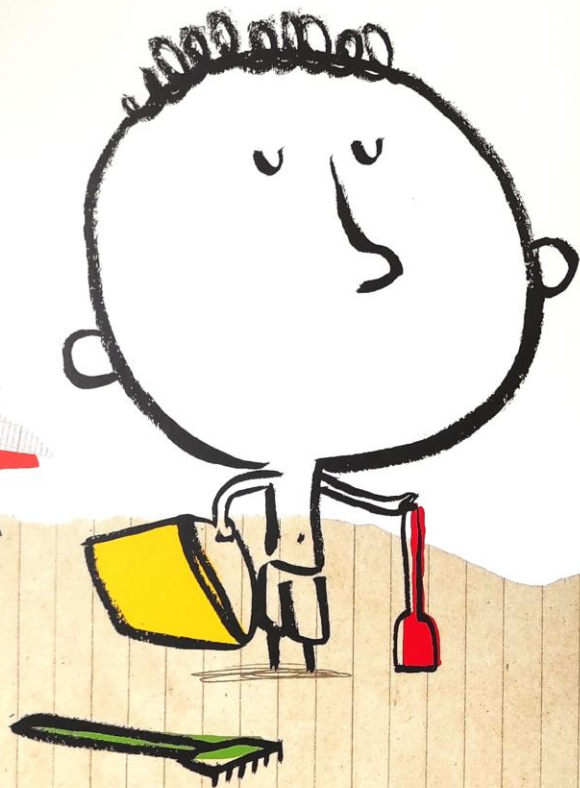
Una imagen siempre es construida, no es la realidad,
y, como toda representación, nunca es objetiva.

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.

Nombres en el espejo (taller para hacer en casa/clase)

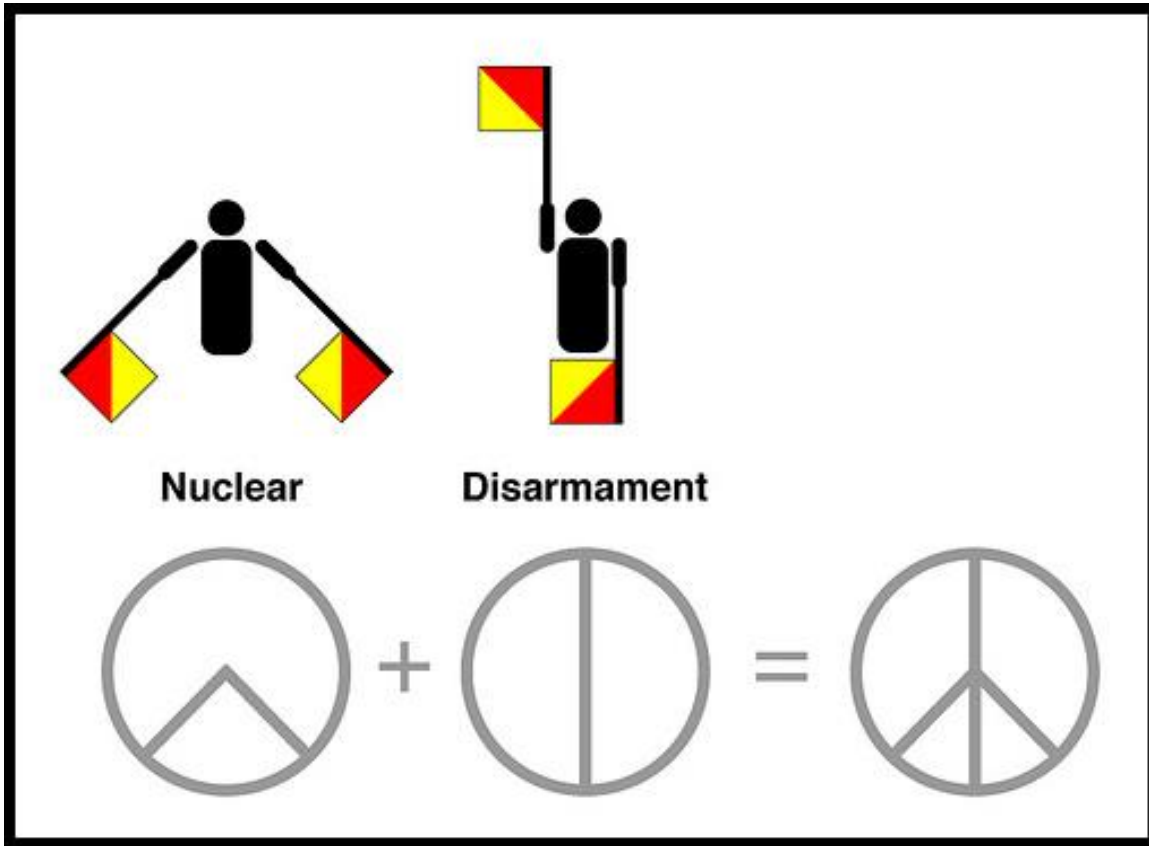
Propuesta de creación a partir del poema *El espejo del mar* y del juego con nuestros nombres.

<https://palacioquintanar.com/nombres-en-el-espejo-jugar-con-palindromos-taller-para-hacer-en-casa/9242>

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.

Alfred Eisenstaedt

Paula Bonet

Banksy

Bansky

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

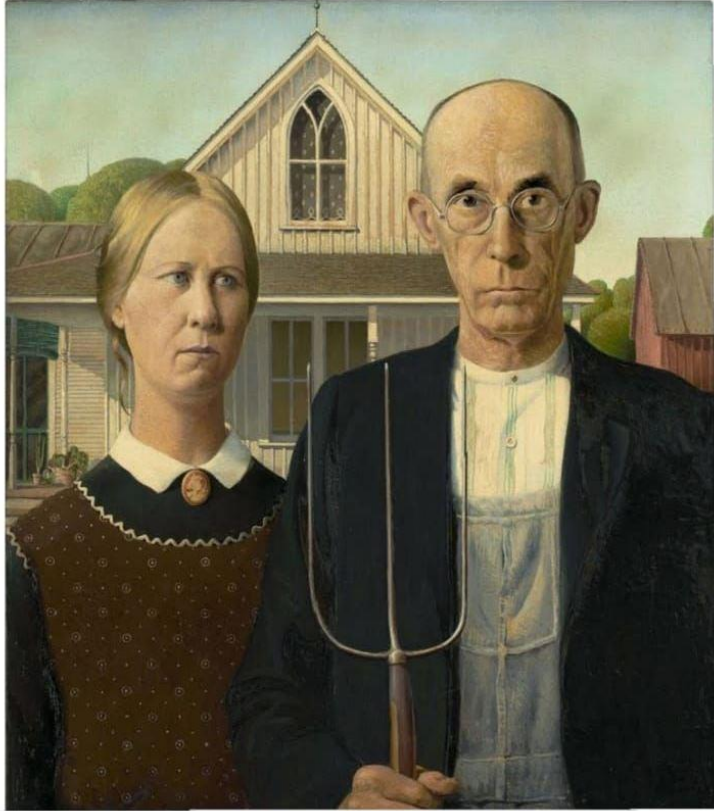
Cuento

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

Aunque no conozcamos en profundidad el lenguaje visual, podemos comprender las imágenes de manera intuitiva gracias a cuestiones como la expresión corporal y facial.

Béatrice Rodriguez

Si tenemos en cuenta solo estos aspectos podremos leer imágenes de otros y comunicar mensajes con las nuestras.

Algunos recursos para el aula:

<https://palacioquintanar.com/piezas-en-accion-crear-personajes-en-movimiento-taller-para-hacer-en-casa/8175>

<https://palacioquintanar.com/en-accion/10532>

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

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

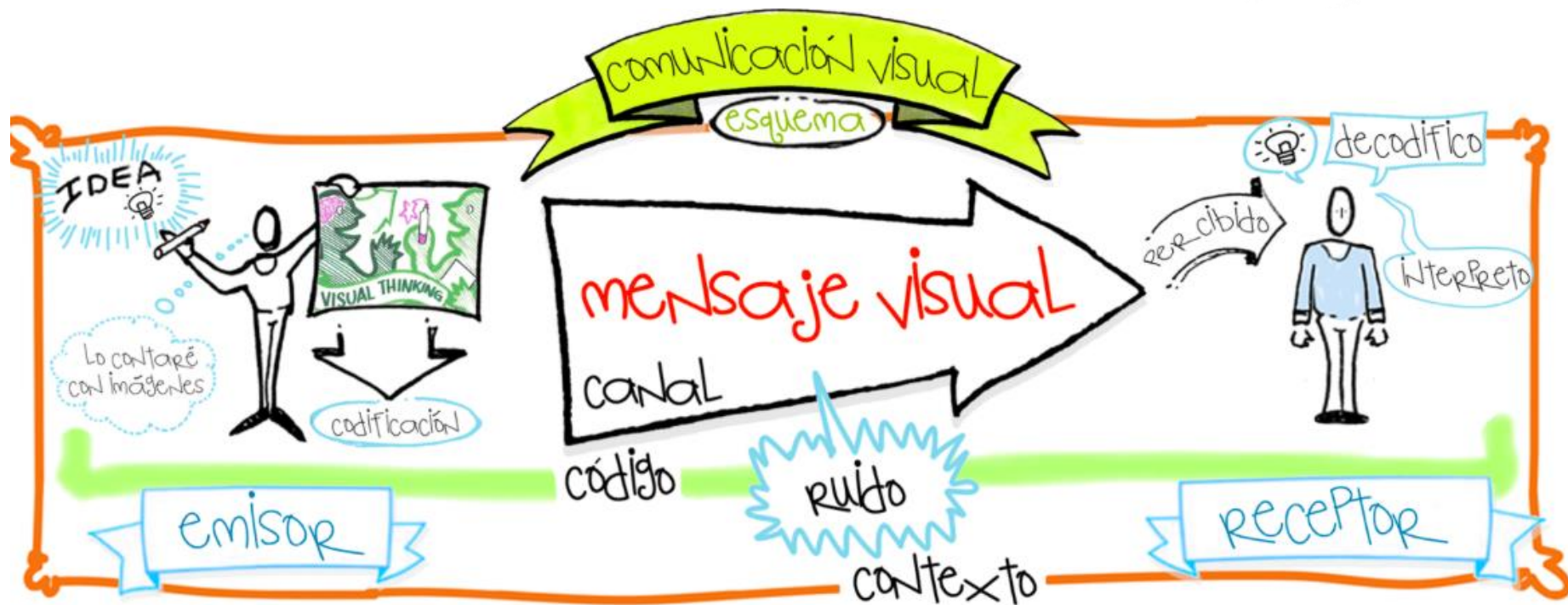
<https://youtu.be/B3Jjq-e-cYo>

El humor:

COCACOLA padres

https://youtu.be/Z5_8yX2PjQE

La comunicación visual es un proceso complejo.

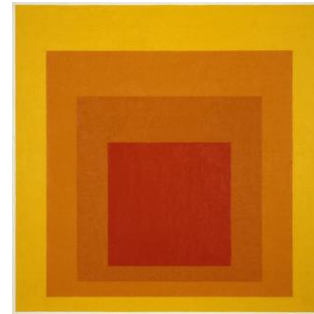
Para conseguir una buena comunicación
(a través de un cartel, señal, película, fotografía, ilustración,
publicidad...) el emisor tiene que conocer y manejar las
posibilidades del lenguaje visual.

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

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 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.

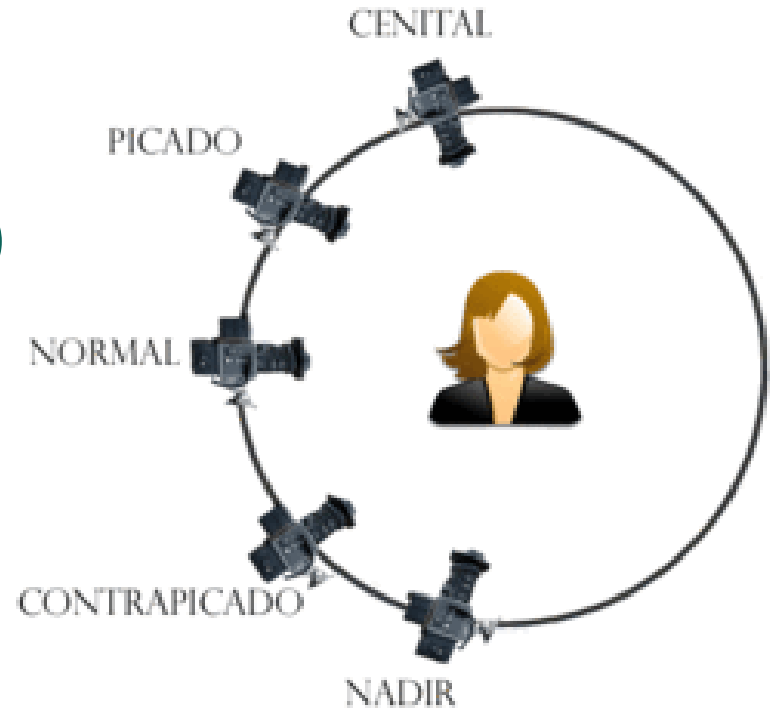
<https://palacioquintanar.com/mini-museo-poner-en-valor-lo-pequeno-taller-para-hacer-en-casa/9092>

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

Jacopo Rosati

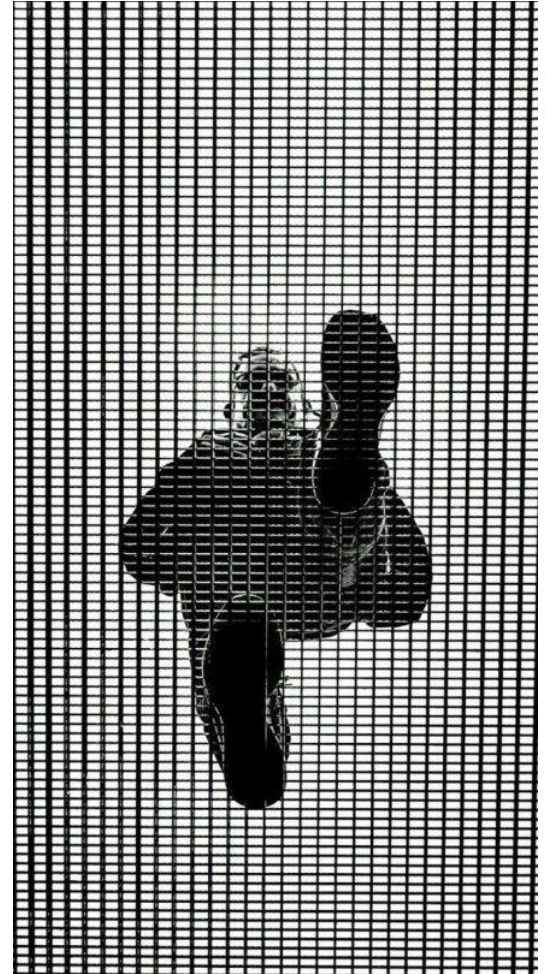
Depende del punto de vista
(desde dónde mira el espectador)
hablamos de diferentes
tipos de plano.

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

Brian Boulton

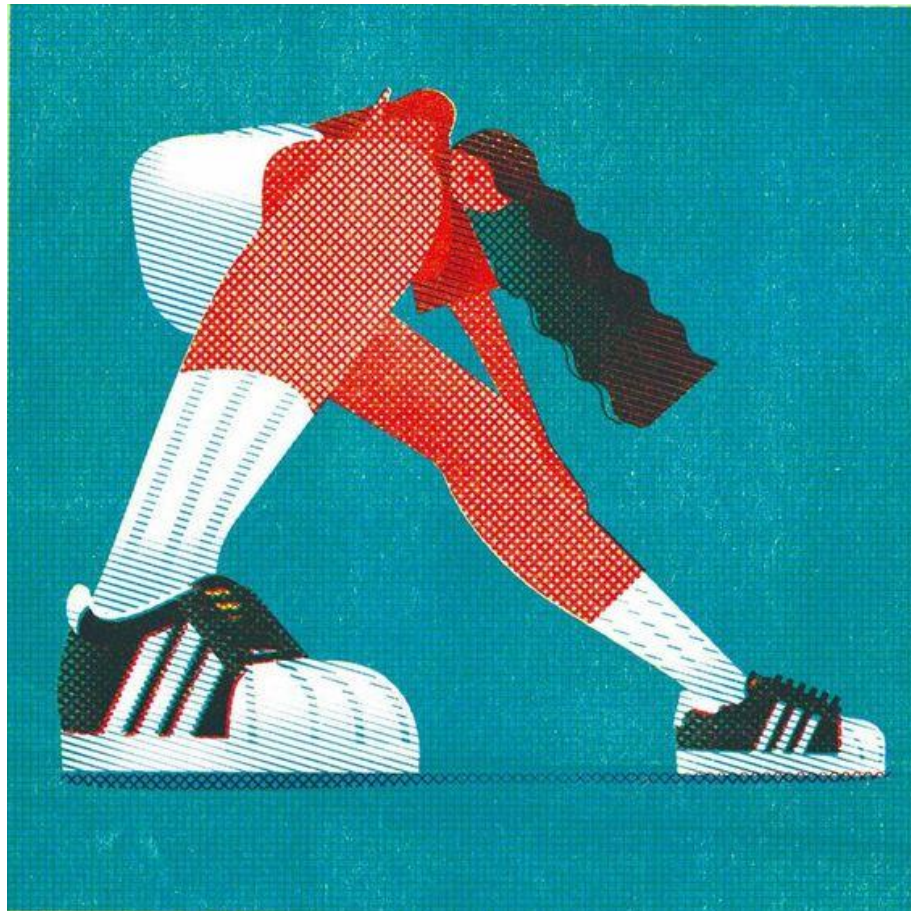
Una imagen tiene solo dos dimensiones,
pero a menudo genera ilusión de profundidad.

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

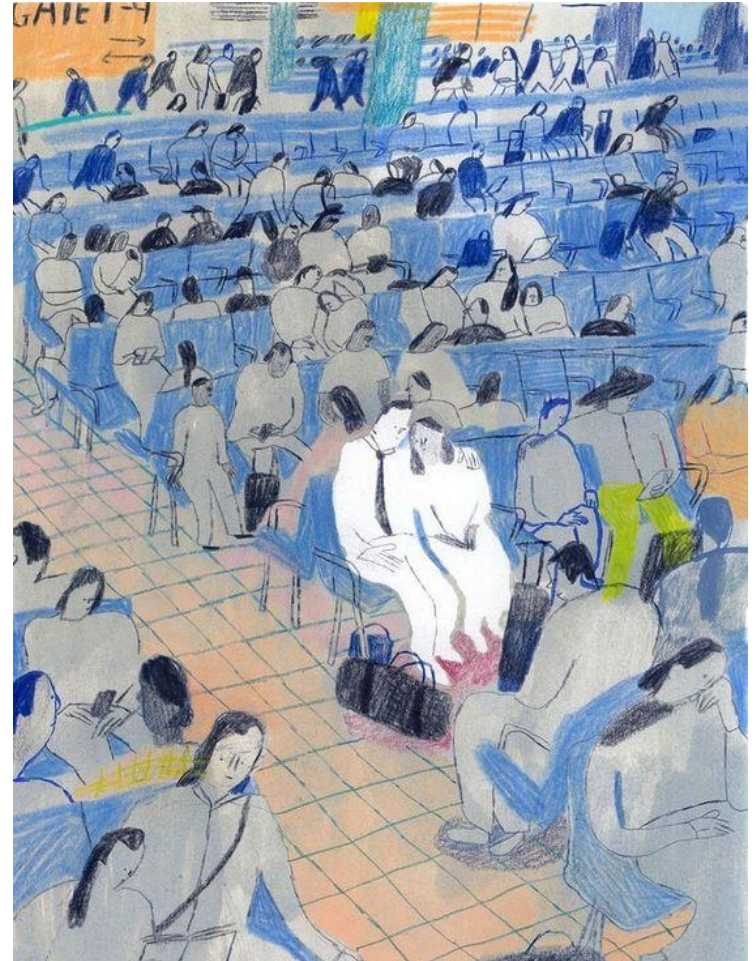

La superposición:
los elementos
más cercanos
no dejan ver
a los lejanos.

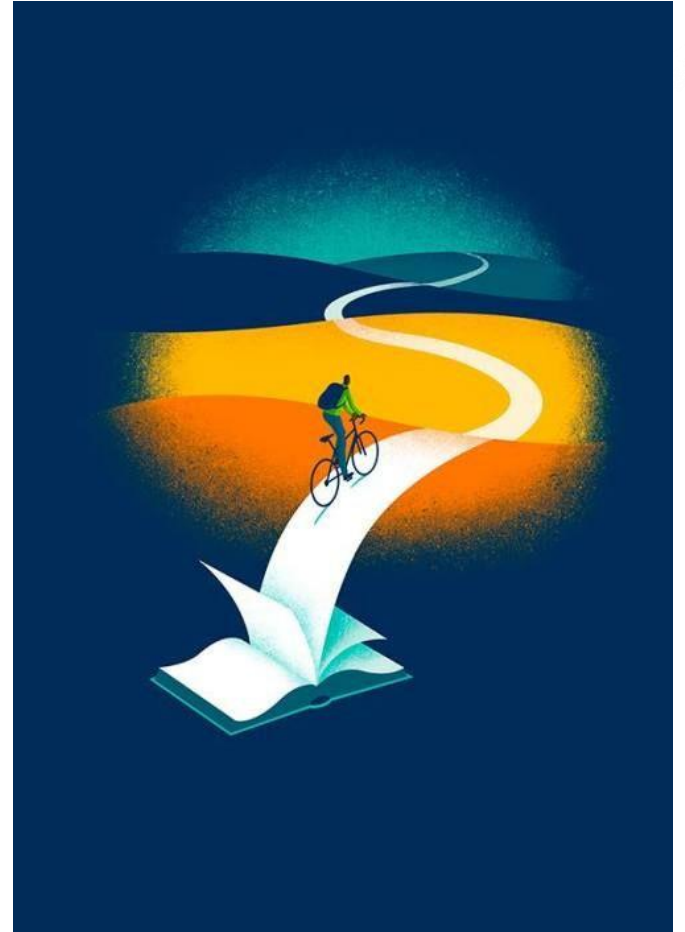
Roy Lichtenstein

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.

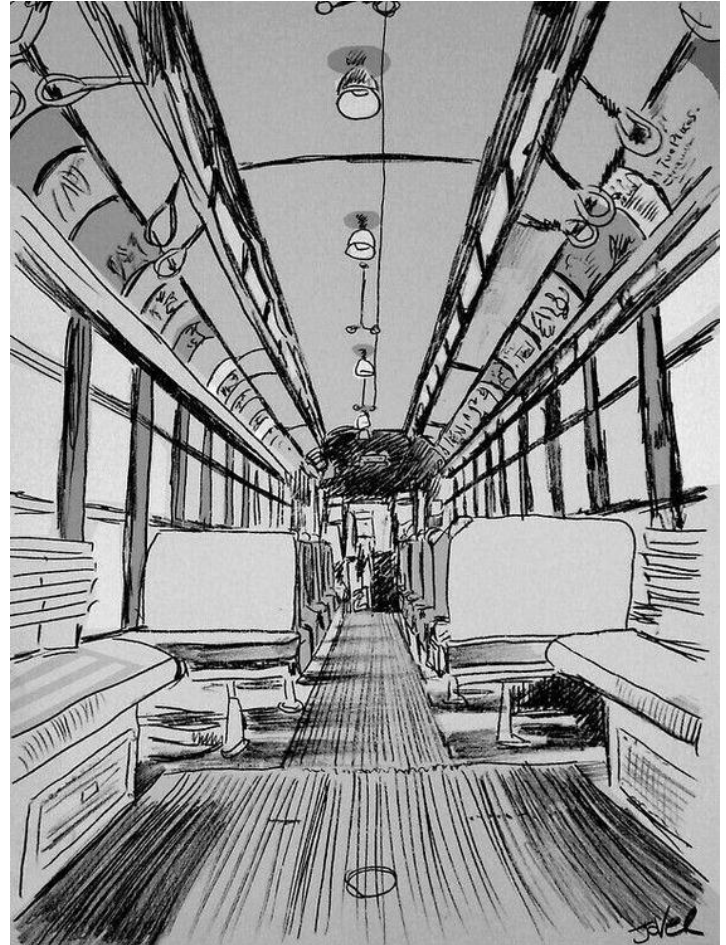
El color:
los colores fríos
dan sensación de lejanía
y los cálidos de cercanía.

Daide Bonazzi

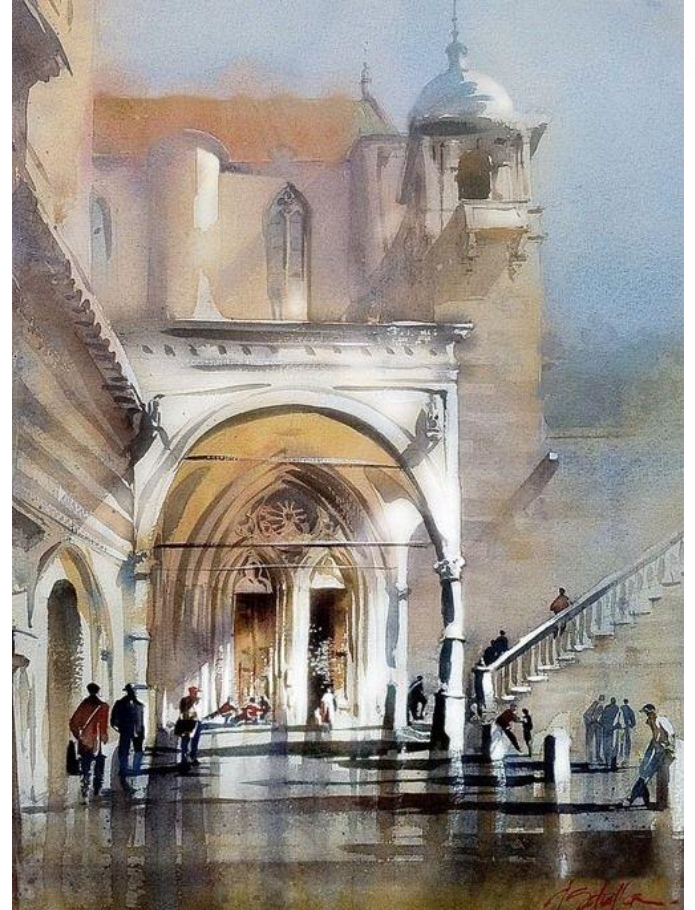
La perspectiva cónica:
todos los elementos
convergen desde lo que parece
el primer plano hacia el lugar
que parece más lejano,
como si muchas líneas invisibles
dirigiesen nuestra mirada hasta
ese punto (punto de fuga).

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

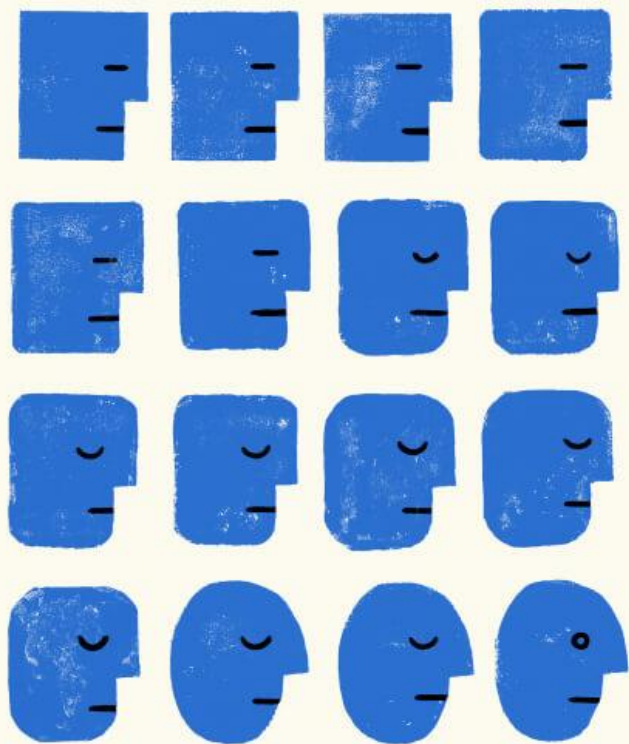
Escenas a tijera (taller para hacer en casa/clase)

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>

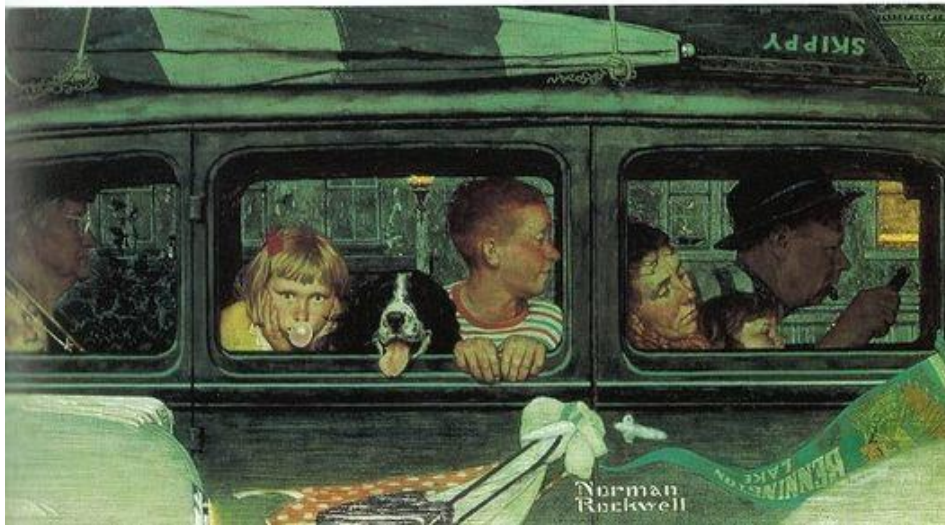
Gracias al formato, el encuadre, el punto de vista,
la composición, el uso del color... una imagen
(aunque sea muy sencilla) puede contar muchas cosas,
a veces de forma directa y otras de forma indirecta.

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

cambia

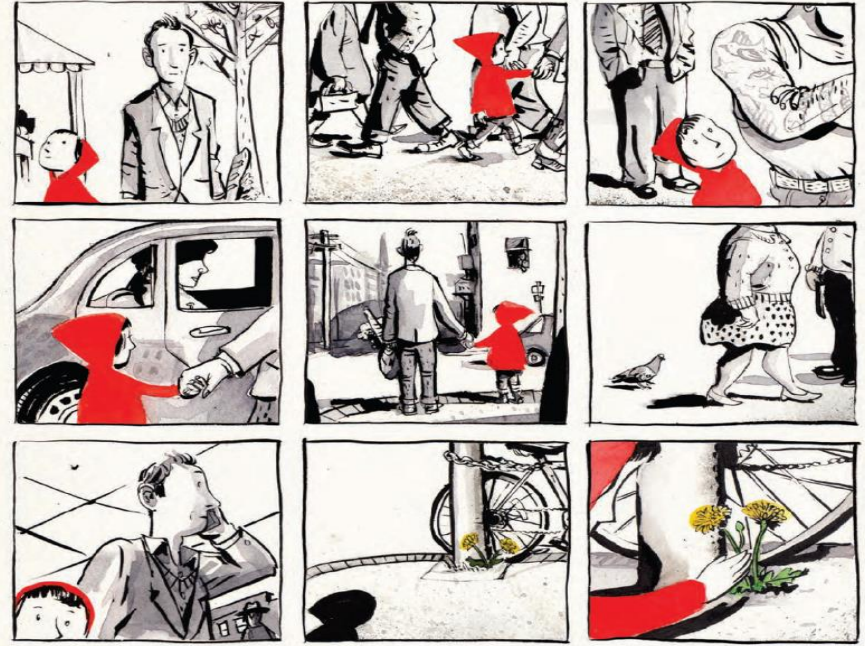
Manuel Moranta

Norman
Rockwell

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>

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.

¿Quieres saber más?
¿Te gustaría conocer algunos recursos?
¿Necesitas estar en contacto?

<https://gaelzamora.es/>