

APRECIACION DE LAS IMAGENES

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la imagen tenemos que tener en cuenta diferentes factores:

- Diseño es la traza, delineación o dibujo de un motivo o tema concreto.
- Rasgo es el resultado de la traza de un diseño o la parte de un diseño, tanto si esa parte es esencial como si no lo es.
- Manera es el modo de hacer un diseño que representa un motivo o tema concreto.
- Secuencia es la sucesión repetida o variada, rítmica o no, de uno o varios diseños en una composición gráfica.
- Ritmo es el orden en la presentación o colocación de diseños en una composición gráfica.
- Armonía es la proporción y equilibrio entre diseños, de manera que la relación sea acorde.
- Expresión es la dicción clara de lo que se pretende o se tiene como finalidad.
- Emoción es aquello que mueve el ánimo del espectador de la obra.

2. LA FORMA

La forma material de un objeto viene determinada por sus límites: el borde rectangular de un borde de papel, las dos superficies que delimitan sus lados y la base de un cono. De otros aspectos espaciales no se piensa en general que sean propiedades de la forma material: el que el objeto esté puesto cabeza arriba o cabeza abajo, o que haya otros objetos cerca de él. Por el contrario, la forma perceptual puede cambiar considerablemente cuando cambian su orientación espacial o su entorno. Las formas visuales se influyen unas a otras. Además, veremos más adelante que la forma de un objeto no viene dada sólo por sus límites; el esqueleto de formas visuales creado por los límites puede influir, a su vez, en el modo en que éstos sean vistos”.

La forma perceptual es el resultado de un juego recíproco entre el objeto material, el medio luminoso que actúa entre el objeto material, el medio luminoso que actúa como transporte de la información y las condiciones en el sistema nervioso del espectador. La luz no atraviesa los objetos, salvo aquellos que llamamos traslúcidos o transparentes. Esto quiere decir que los objetos sólo reciben información de las formas

externas no de las internas. Además, la luz viaja en línea recta, y por lo tanto las proyecciones formadas sobre las retinas corresponden únicamente a aquellas partes de la superficie externa que están unidas a los ojos por líneas rectas. Un barco parece distinto según se vea de frente o de costado.

Ahora bien, la forma del objeto que vemos no depende solamente de su proyección retiniana en un momento dado. En rigor, la imagen viene determinada por la totalidad de las experiencias visuales que hemos tenido de ese objeto, o de esa clase de objeto, a lo largo de nuestra vida.

3. LA IMAGEN

La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del mundo perceptivo (entorno visual), susceptible de subsistir a través del tiempo, y que constituye una de las componentes principales de los Mass media (fotografía, pintura, ilustraciones, escultura, cine, televisión).

El mundo de las imágenes puede dividirse en imágenes fijas e imágenes en movimiento; éstas últimas derivadas técnicamente de las primeras.

Imagen procede de la Palabra latina Imago que significa figura, sombra, imitación. Por extensión también se aplica a la "representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos".

En determinados casos la imagen puede llegar a interesar más que la propia realidad.

Así ocurre en los safaris fotográficos, por ejemplo, en los que importa más conseguir la fotografía que la propia pieza.

Políticos y artistas se fuerzan cuidadosamente en proporcionarnos su imagen, aunque en muchos casos, no corresponda con la realidad. Se acusa a la imagen de utilizar medios de comunicación unidireccionales —como la televisión— que no admiten réplica por parte del espectador. Esto es cierto. De ahí la importancia de preparar al niño desde pequeño para que sepa registrar correctamente a las imágenes que le llegan.

4. GENESIS DE LA IMAGEN

La imagen ha seguido las siguientes etapas:

1. El contorno materializado
El hombre ve sombras, y dibuja su contorno, con lo que obtiene siluetas.
2. La aparición de los detalles dentro del contorno
Conseguida la silueta, parece paso inmediato agregarle detalles que completen la forma.
3. La escultura como imagen de tres dimensiones.
4. La aparición de las; medias tintas.
Supone un paso más en la apreciación de la imagen. Implica mayor complejidad. Necesita observar la sombra "propia" de cada cuerpo.
5. Las sombras proyectadas.
Ya no es sólo la sombra "propia" de cada cuerpo sino también la que proyecta o arroja sobre su entorno.

6. La rotación de los perfiles.
Supone ser capaces de ver bajo otros ángulos.
7. La yuxtaposición significativa de elementos comunes.
Una composición o estructura bien organizada, supone una complejidad mayor.
8. La perspectiva. Se elabora como tal en el Renacimiento, aunque no es usada por todas las culturas, ni en todos los periodos, resulta imprescindible para llegar a estadios posteriores.
9. La fotografía
10. La estereoscopia
11. La imagen móvil (cine).
12. La síntesis total: la imagen en el ordenador.
13. El holograma, testigo de una imagen en el espacio.

Estas serían las etapas, lógicamente ordenadas, de la imagen más sencilla a la más sofisticada. Pero en el propio concepto de imagen encontramos dos elementos fundamentales:

- la forma objetiva de lo representado.
- la percepción visual del espectador.

Para los psicólogos alemanes de la escuela Gestáltica, la forma percibida no es una mera reproducción de lo visto, sino una "elaboración activa" por parte del sujeto receptor.

El espectador participa "activamente", dividiendo el mundo visual que le rodea en figura y fondo, es decir, en formas significativas, importantes y otras que actúan de comparsas o fondo de las anteriores. También trabajaría completando o mejorando partes de figura que no existen o que no se perciben con precisión (ley de la buena forma); y estableciendo relaciones y líneas de fuerza entre puntos o líneas próximos (ley de la proximidad) entre otras.

La psicología de la gestalt afirma que el "todo es vivido antes que las partes que lo forman" constituye una unidad: y "la forma corresponde al modo en que las partes se encuentran dispuestas en el todo". Por eso podemos transportar una melodía, sin que cambie su carácter propio.

Los psicólogos gestálticos circunscriben la percepción a sus formas y contorno; pero existen otras propuestas:

1. Los datos percibidos se modifican por el sentido que adquieren.
Es lo que ocurre cuando en publicidad, lo que en realidad nos están vendiendo es el ideal de belleza, poder, éxito, etc. y no el producto indicado.
2. Hay estructuras inconscientes, como las imágenes elaboradas en los sueños.
De esto hablan las interpretaciones freudianas sobre el significado de las obras de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.
3. El estudio del "signo" y "super signo" nos demuestra que pueden existir imágenes constituidas por formas imperceptibles.
Por ejemplo el sistema de puntos de la televisión, o el "grano" de película fotográfica.
El "super signo" se define como "un conjunto normalizado de signos elementales aceptado como un todo en la memoria humana perceptiva.

El enfoque más completo en el campo de la imagen no lo da la Semiología o ciencia de los signos, que se basa en la Lingüística, en la Teoría de la información y en la ciencia antropológica.

Si examinamos un cómic o un cartel, nos damos cuenta de que la imagen viene acompañada de un enunciado verbal. En el mensaje visual suelen intervenir ambas estructuras, la verbal y la icónica. La estructura verbal aprendemos a descifrarla desde el área del lenguaje a través del vocabulario, la sintaxis, etc. También es necesario saber leer la imagen para poder llegar a sus verdaderos contenidos. Lo primero que encontramos es la diferencia entre:

- Significante del mensaje: se refiere a, las formas, colores, etc. empleados.
- Significado del mensaje: alude al contenido, del mismo.

5. ATRIBUTOS DE LA IMAGEN

Tratando de profundizar, vamos a analizar una serie de atributos o características generales, que conviene conocer:

Grado de figuración

Se refiere a la representación figurativa que la imagen presenta. Una imagen tendrá mayor grado de figuración cuanto más se refiera a modelos reales conocidos, independientemente de que tenga un nivel mayor o menor de realismo. Si la imagen representa un modelo real conocido, y así lo entendemos, tiene un alto grado de figuración.

Grado de iconicidad

Tiene que ver con el nivel de realismo de la imagen respecto al cuerpo u objeto representado. Una escultura realista, una fotografía, una caricatura, y un cuadro abstracto, tendrán respectivamente diferentes grados de iconicidad, de mayor a menor. La escultura realista estaría en un extremo y la abstracción en el polo opuesto.

Complejidad-simplicidad

Está relacionada con la cantidad de información que la imagen nos proporciona, bien entendido que no tiene nada que ver con el significado, si es que existe.

Por ejemplo, un azulejo de la Alhambra tiene menor información que una fotografía del Patio de los Leones, que nos proporciona más datos.

Ahora bien, la multiplicidad de elementos visuales suele dificultar la comprensión de la imagen, por lo que se valoran aquellas que consiguen una gran riqueza expresiva con el mínimo de elementos.

Calidad técnica

Se puede considerar a las imágenes buenas o malas, según la calidad técnica alcanzada.

Originalidad

Estaría en el extremo opuesto a la vulgaridad, y tendría que ver con las imágenes consideradas como poco corrientes o fuera de lo normal.

6. LA PERCPCION DE LAS FORMAS SEGÚN LAS CIVILIZACIONES

- A) Formas idealizadas en el Antiguo Egipto: Los egipcios tenían un alto ideal religioso, al cual iban dedicadas las creaciones pictóricas desarrolladas en los templos funerarios. Las pinturas tenían un objetivo documental y narrativo, por ello incluían "inscripciones" (jeroglíficos) complementarias. Los personajes reales alternan con los dioses y los símbolos, en composiciones planas sin interés por los efectos de volumen ilusorio. Según datos, los primeros brotes pictóricos tuvieron lugar 4.000 años antes de Cristo, y salvo ligeras diferencias, sus formas se adaptaron a unas reglas muy concretas en su interpretación. Los artistas egipcios eran formados en centros religiosos, donde aprendían las formas correctas de representar la figura humana y sus accesorios, según los principios de la liturgia, idealizando y sublimando la realidad externa. Centrándonos en la figura humana, realizan una síntesis de todos los órganos visuales, según las características más representativas —los rostros aparecen de perfil., el ojo frontalmente, el cuerpo presenta el torso frontalmente, ligera rotación de la pelvis, pies y manos de perfil.
- B) Formas idealizadas en la India: Las pinturas del periodo clásico indio (ss. I al VII a. de J.C.) están encaminadas a desarrollar su religión, el budismo, con escenas sobre la vida de Buda. Los centros más importantes de este periodo fueron las cuevas de Ajanta, Bagh y Sijiriya. Su arte presenta unas peculiaridades únicas en la historia, por el amor que tuvieron hacia la naturaleza. Los cánones y normas tenían como objetivo idealizar la realidad, especialmente la figura femenina, en un canto de admiración que, aún hoy día, asombran y sorprenden por sus formas tan sensuales. Fue tan fuerte el interés que mostraron hacia la mujer, que incluso su personaje principal, Buda, tiene formas que la recuerda. El ritmo en la figura humana es la piedra angular de las idealizaciones indias. La flexión triple o tribanga confiere a sus figuras posiciones y articulaciones musicales. Las formas indias son ante todo movimiento, musicalidad, idealización del desnudo y predominio de la estructura exterior (fuertemente enmarcada).
- C) Formas idealizadas en China: La pintura china tiene sus comienzos en la caligrafía. El sentido de la línea y su plasmación sobre el papel tienden hacia la abstracción. Para quien dibujaba, pintaba o escribía, se trataba de simplificar las formas tomadas de realidades materiales o de pensamientos espirituales, desechando la imitación total. El ideal del pintor chino en términos generales se centra en la naturaleza, concretamente en el paisaje. Grandes teóricos, los chinos redactaron cómo debían interpretarse los árboles, las montañas, la niebla, etc...; formando escuelas donde los artistas aprendían copiando esas "recetas" más que observando directamente del natural. Las formas, en ocasiones, eran simbólicas: el bambú fuerte y flexible, sugiere la integridad del hombre; el melocotón significa inmortalidad... Se citan a continuación los cuatro elementos básicos y tradicionales de la pintura china, empleados desde el siglo III a. de J.C., donde se manifiestan las idealizaciones o normas: la línea, influida directamente por la caligrafía; _el lavado, procedimiento técnico; el t'sun, grafismo para expresar texturas y el tien o punto.
- D) Formas idealizadas en Grecia: Sabemos ampliamente de las medidas, cánones e idealizaciones de la figura humana en la civilización clásica griega, a través especialmente de las esculturas. Si las formas plásticas, ya sean bidimensionales

o tridimensionales, se rigen por unas normas similares en cuanto a las proporciones, podemos afirmar que las pinturas griegas también respondieron a un ideal de belleza que, basado en las proporciones, se desarrolló principalmente en el cuerpo humano. Gracias a reproducciones realizadas por artistas romanos, podemos acercarnos a lo que pudieron ser sus pinturas en la época clásica griega. "Bodas de Alejandro Magno con la princesa Roxana", más conocido por "Bodas Aldobrandinas", copia de una obra del griego Etión; "Escenas de la Villa de los Misterios" (mural), "Batalla de Issos" (mosaico), son ejemplos encontrados en Pompeya. Los historiadores Plinio Y Vitrubio nos citan numerosos pintores: Zeusis, Parrasios, Apeles, Nicias, Ictinos, etc...

- E) Formas idealizadas en Bizancio: A partir del siglo V, con el traslado de la corte romana a Bizancio, el Cristianismo se afianza en Oriente, resistiendo el empuje de los pueblos bárbaros. La consecuencia en el orden plástico es una orientación del arte, es decir, una mayor carga de abstracción a través de idealizaciones. Las características principales de sus experiencias son: fondos irreales, ritmos geométricos, colores puros, figuras hieráticas y composiciones yuxtapuestas... Los fondos son dorados, tanto en los mosaicos como en las pinturas. Las arrugas de las telas siguen ritmos geométricos. Los colores son puros y decorativos. Las figuras permanecen distantes, según normas que iban dictando los sucesivos concilios cristianos. Estas fórmulas derivadas de Bizancio fueron muy desarrolladas por pintores rusos y del oriente europeo, que estudiando y copiando repetidamente los prototipos de Cristo, la Virgen, los Apóstoles...; dieron lugar a los denominados iconos. En Italia su influencia fue notable en la fase previa al Renacimiento, en obras de Simone Martini, Duccio, Cimabue, etc.
- F) Formas idealizadas en el Románico: En formas que responden a un ideal y vida religiosos, desarrollado durante los siglos XI y XII en los países de Occidente. Este ideal está vinculado al cristianismo, por ello sus formas tenderán a hacer visibles los hechos más importantes, que serán expresados con diferencias locales, pero guardando un espíritu común en Alemania, Italia, Francia,... Ésta última fue el centro de la Europa románica. Surgió como coincidencia histórica de dos clases de pueblos, los bárbaros y los romanos. Así el mundo artístico de los "bárbaros", cuajado de símbolos y de formas geométricas, abrió dos clases de órdenes: el material de Roma y el espiritual del Cristianismo. El resultado fue un mundo plástico en el que se conjugaron el rigor geométrico y la naturaleza. Fueron unas formas severas, enmarcadas en elementos geométricos, abstractos y de gran tensión espiritual. Severas por la actitud de los personajes principales, que eran representados en actitudes distantes. Abstractas, especialmente en las figuras, esquematizadas al máximo y poseyendo gran fuerza espiritual.
- G) Formas idealizadas en el Arte Islámico: El arte musulmán, debido a la prohibición (aunque no escrita) de representar la figura humana y los animales, destinó sus tendencias pictóricas a la idealización de formas caligráficas, geométricas y vegetales. Estas interpretaciones desembocaron en un caudal de formas geométricas, inscripciones y arabescos de gran variedad, con ritmos y riqueza extraordinarios. El colorido es brillante, utilizando colores puros (rojos, azules, verdes...), a los que añadieron los efectos refulgentes, conseguidos por su particular técnica de los colores dorados. La técnica más utilizada es la cerámica, no limitándose a objetos funcionales, sino ampliándola como medio pictórico en azulejos y mosaicos alicatados, con los que decoraban grandes espacios en salas de sus principales edificios. España se benefició artísticamente de la civilización musulmana, que aportó el gusto y el refinamiento orientales a las influencias

romanas. Córdoba, Granada, Sevilla...; son ciudades donde se conservan ejemplos admirables de estas formas decorativas plásticas, en "La Alhambra", "La Mezquita de Córdoba"... Son formas que responden a una idea, aunque los resultados sean formas casi siempre geométricas.

- H) Formas idealizadas en el Renacimiento Italiano: El Renacimiento supuso la ruptura cultural con Bizancio y, en consecuencia, el abandono de formas abstractas por otras naturales, inspiradas en el interés hacia la antigüedad clásica greco-romana, de la que tantas obras se conservaban en Italia. Este país fue el foco principal (ss. XIV, XV y XVI), con repercusiones más o menos directa en el resto. El Humanismo y el Cristianismo marchan al unísono, a través de artistas y obras, en las que se aúnan contenidos religiosos (en gran escala) y formas idealizadas humanísticas, que si en un principio buscaron el naturalismo, fueron cambiando progresivamente en busca de cánones y reglas. Rafael destacó las formas ovaladas de los rostros, las composiciones triangulares, las proporciones en toda la composición; Miguel Ángel, preocupado por el desnudo humano, especialmente el masculino, consigue figuras monumentales; Leonardo da Vinci, gran teórico y polifacético, con sus encuadres triangulares, esfumatos, perspectivas... Todos ellos idealizaron las formas reales, a través de razonamientos matemáticos.
- I) Formas idealizadas en el Neoclásico: La atracción tan extraordinaria que ejercen las formas idealizadas del periodo clásico griego (s. V a. de J.C.) no quedaron olvidadas cuando el Renacimiento decayó dando lugar al Barroco, sino que vuelven a surgir en el Neoclasicismo (mediados del s. XVIII y XIX), siendo en esta ocasión los franceses, y más concretamente París, el centro cultural y artístico. Las formas, desarrolladas en soportes planos, se inspiran directamente en las esculturas grecorromanas. Esto indujo a creaciones de formas idealizadas, de dibujo clásico, pero de color desangelado y frío, al faltarles el colorido y la intencionalidad griegas. El desnudo proporcionado cobra de nuevo interés, y el contenido se ve inspirado en temas mitológicos. El pintor francés L. David fue el principal impulsor de este movimiento, dejándonos obras tan significativas como: "El juramento de los Horacios", "El rapto de las Sabinas", "Apoteosis de Homero", etc. El español Rosales (XIX), con su "Muerte de Lucrecia", es el más representativo de los neoclásicos españoles.

7. CONCLUSION.

Es verdad que una imagen tiene muchos aspectos a tener en cuenta: la luminosidad, el grado de abstracción, si utiliza colores fríos o cálidos, si está o no nítida... Y todos los aspectos generan una respuesta del espectador. Si mostrásemos la misma imagen tratada con diferentes filtros podríamos comprobar que no ejercería la misma respuesta en la gente aunque siga transmitiendo el mismo mensaje. Por ello también hay que tener en cuenta las características de las imágenes dependiendo de lo que queramos transmitir con ellas.

Dependiendo de nuestro entorno, de cómo nos criemos y nos eduquemos, con quién, el lugar y la época estamos condicionados a ver de una forma u otra las imágenes. Esto también nos proporciona un concepto estético diferente.

No es lo mismo mostrar una imagen publicitaria a alguien europeo criado en la época tecnológica que mostrarle la misma imagen a alguien de una tribu africana que

no haya tenido nunca contacto con la tecnología. La imagen ejercería una respuesta ante los dos pero no sería la misma respuesta.

Por ello es muy importante saber a quién dirigimos nuestras imágenes, para tener en cuenta sus criterios estéticos.

8. BIBLIOGRAFÍA.

- Arnheim, R. (1979). *Arte y percepción visual*. MADRID: Alianza Forma.
- Wright, L. (1985). *Tratado de perspectiva*. BARCELONA: Stylos.
- Cole, A. (1992). *Perspectiva*. BARCELONA: Blume.
- Berger, R. (1976). *El conocimiento de la pintura*. BARCELONA: Noguer.
- Marangoni, M. (2002). *Para poder ver*. MADRID: Escasa Calpe.