

Cómo deberíamos leer una imagen

Un ojo ve, el otro siente.

Paul Klee

G

eneralmente las imágenes nos dicen más de lo que nos muestran.

Sus elementos provocan diferentes asociaciones dependiendo de nuestras experiencias y del propio contexto y esto nos lleva a diferentes interpretaciones.

No todos vemos las imágenes de la misma manera y, por ello, tampoco vamos a reaccionar ante ellas igualmente

POLISEMIA

POLISEMIA

Capacidad que tiene una sola palabra para expresar distintos significados, dependiendo del contexto en el cual se encuentre

POLI

mucho

SEMA

significado

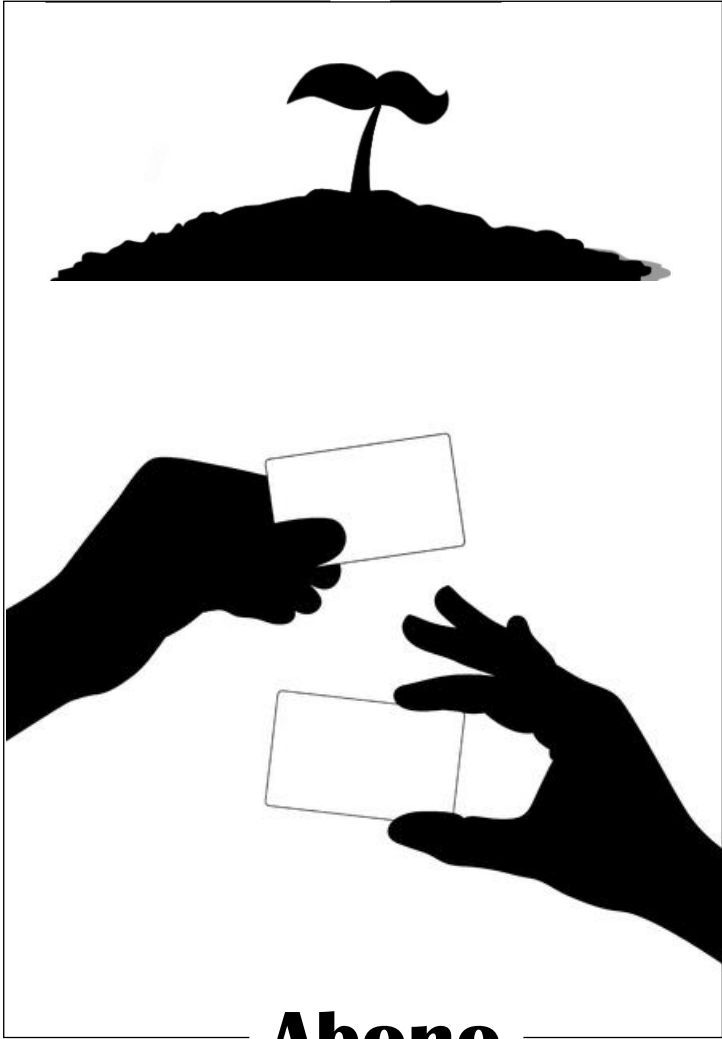
1. f. Ling. Pluralidad de significados de una expresión lingüística.

Sirena

Copa

Abono

¿Qué significa leer una imagen?

Leer una imagen

Observación pausada, sin prisa

Reflexión

Análisis de los elementos

significados
Subjetividades

UNITED COLORS
OF BENETTON.

ALEK WEK
SUPPORTS THE UNHATE FOUNDATION
unhatefoundation.org

IMÁGENES: objetos y personas

Luz, Color, Encuadre, Composición

¿Cuál es la intención del autor?

Mediterraneo, 2014
World Press Photo 2015 Massimo Sestini

Análisis visual

Comprensión y entendimiento

**¿Por qué es importante
saber leer las imágenes?**

LECTURA **de** IMÁGENES

COMPETENCIAS en comunicación audiovisual que deben ser adquiridas por todo ciudadano y ciudadana del siglo XXI.

¿Qué historia podríamos contar de lo que estamos viendo en las imágenes?

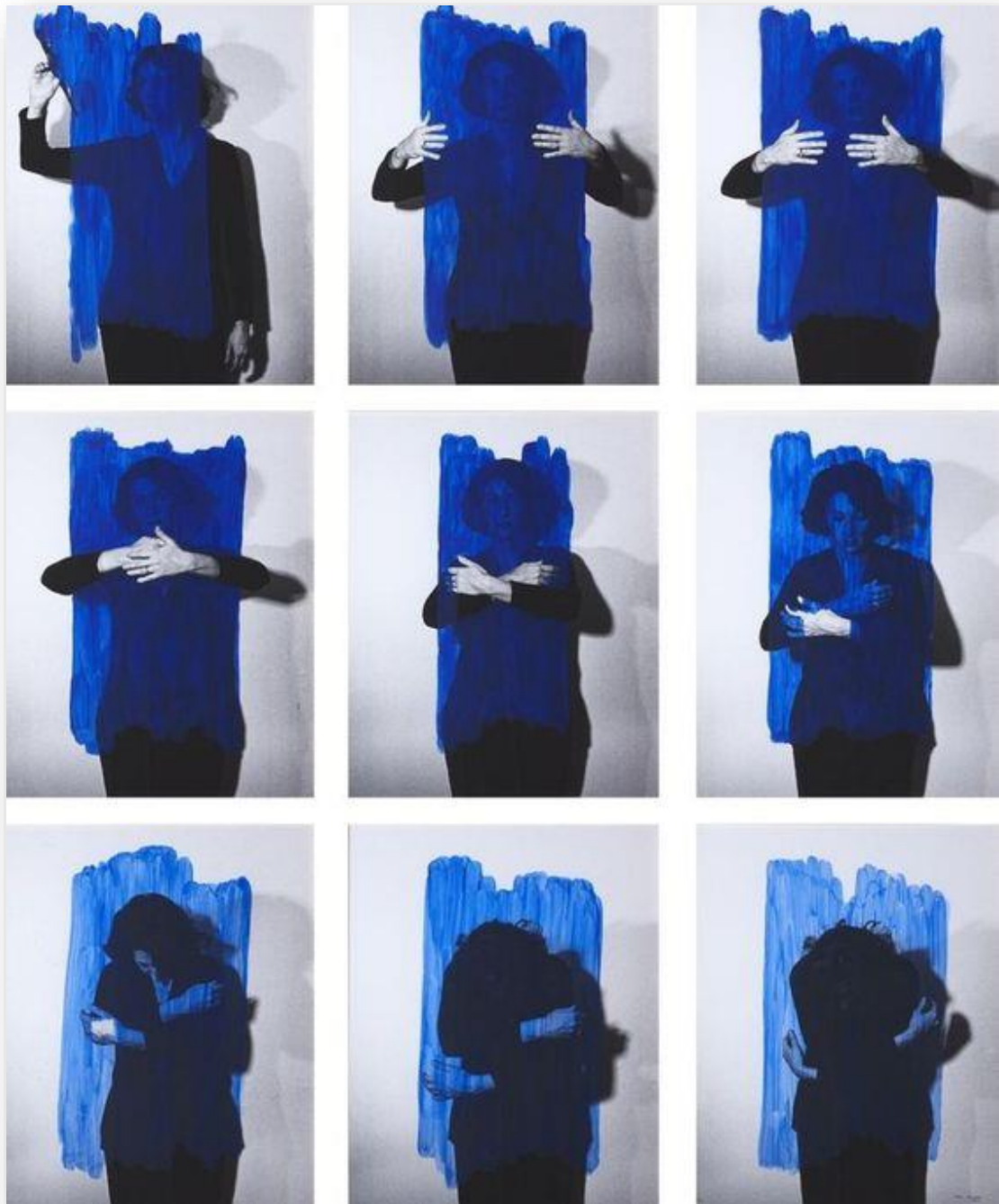

¿Qué historia contamos ahora?

¿y si fuéramos al detalle?

LECTURA DE IMÁGENES

desarrolla la capacidad de

lectura comprensiva

LECTURA DE IMÁGENES

Permite la crítica de

mensajes visuales

¿Representación de la realidad?

IMÁGENES:

**portadores de ideología y
de valores.**

IMÁGENES:

portadores de ideología y
de valores.

Desarrolla la capacidad de análisis
crítico de los **mensajes visuales**

expresión y soporte de los
intereses, de las contradicciones y
de los valores de la sociedad

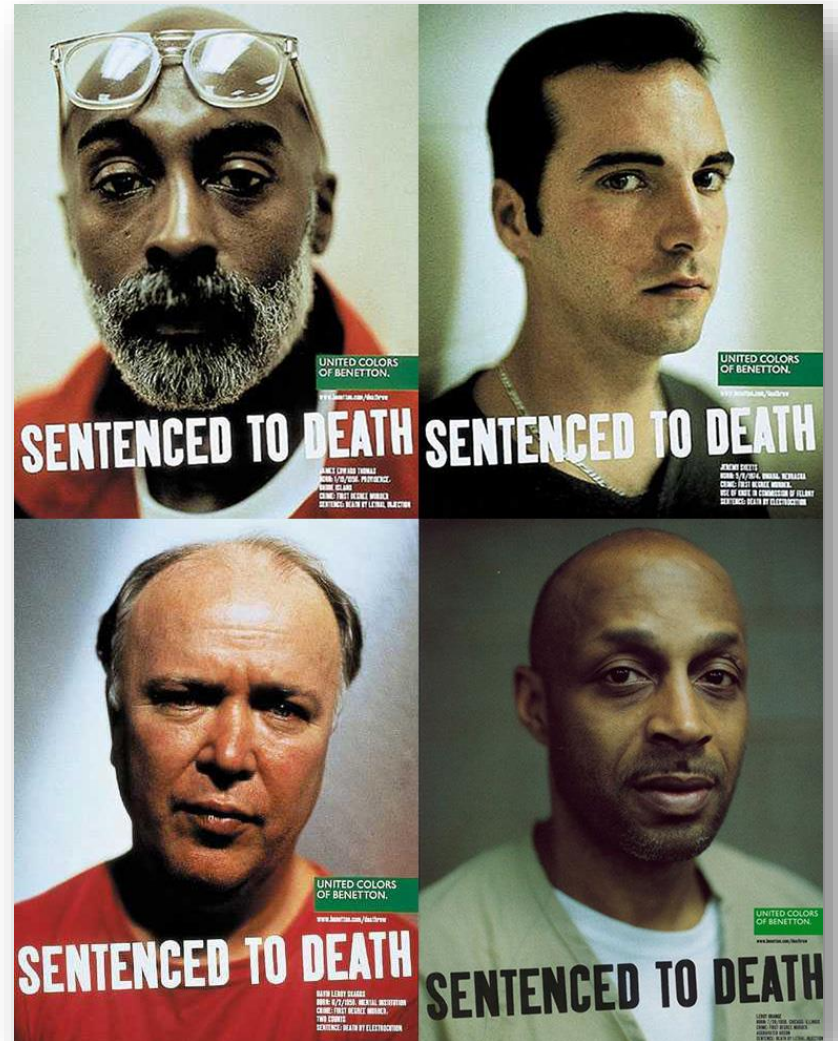
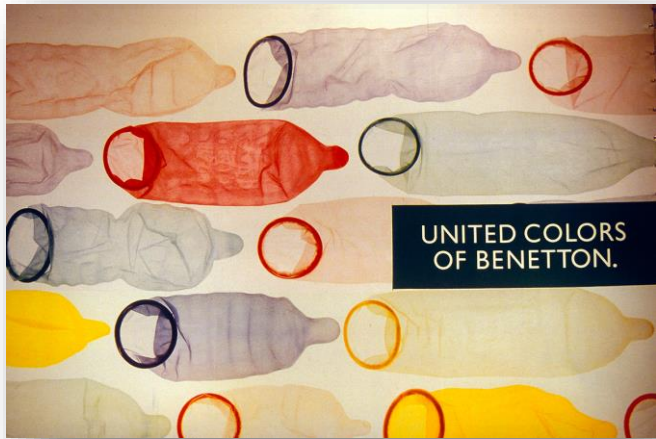

HEISENBERG'S MAGIC MIRROR OF UNCERTAINTY

UNITED COLORS
OF BENETTON.

O.TOSCANI

¿Cómo leer una imagen?

Para leer y poder construir imágenes

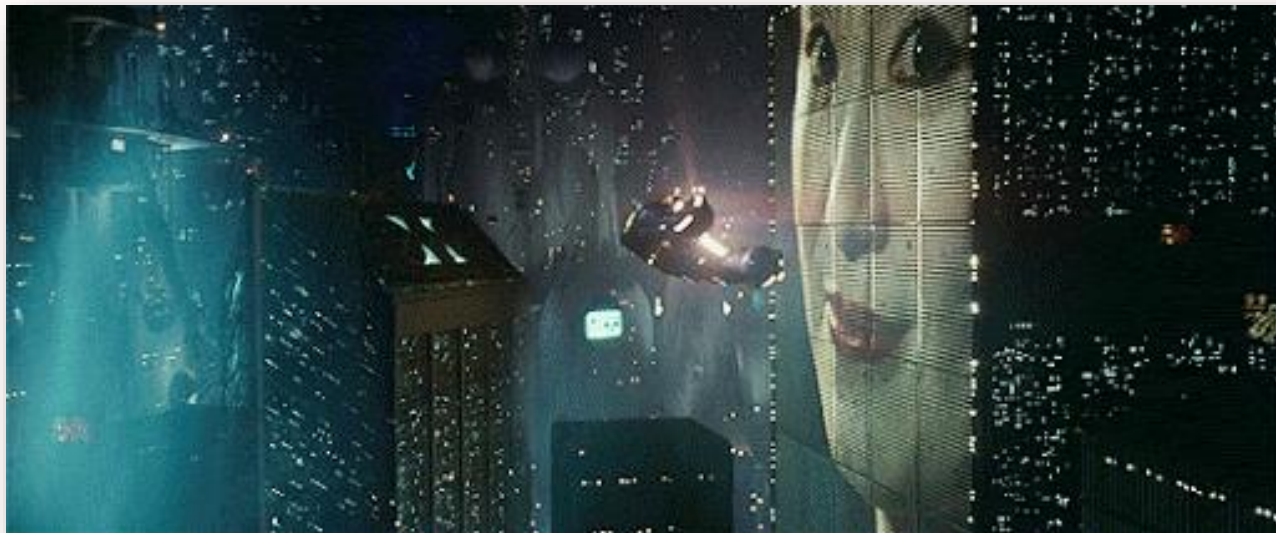

Sistema “lingüístico” de lo visual

COMPOSICIÓN

Composición con equilibrio estático

Imágenes uniformes y simétricas que confieren armonía al todo →

Composición con equilibrio dinámico

↑ Se rompe la simetría en la composición y se juega con el contraste

ELEMENTOS DE LA IMAGEN: EL PUNTO

La situación de un punto dentro del encuadre de la imagen crea diferentes relaciones perceptivas en la composición.

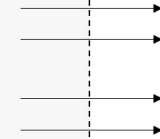

Si se sitúa en el centro crea
relación de equilibrio

Si se desplaza rompe el equilibrio
relación de inestabilidad

Los objetos continúan
FUERA del lienzo

Artist in his Studio, 1628
Museum of Fine Arts Boston
Rembrandt

ELEMENTOS DE LA IMAGEN: LA LINEA

Representación gráfica de un punto en movimiento ←

LA LINEA

Transmite emociones, sensaciones y ritmos que podemos interpretar según nuestro propio estado de ánimo

La dirección de cada línea contiene un **valor expresivo** diferente:

Líneas rectas

Si las líneas son continuas y sin cambios transmiten rigidez. Si son además quebradas producen inestabilidad y pueden llegar a resultar agresivas.

Líneas curvas

Transmiten movimiento, dinamismo y vitalidad. Las líneas curvas también pueden transmitir serenidad y sosiego.

**LUZ: imprescindible herramienta para la
existencia de la imagen**

Luz difusa: Luz suave, luz general y uniforme que difumina las sombras

Claro Oscuro

Luz dura, luz puntual provoca alto contrastes y sombras bien definidas

→ **mayor dramatismo**
en la imagen

Contiene direccionalidad por lo que puede variar la connotación de la imagen dependiendo de la dirección de la luz.

RELACIÓN DEL COLOR

Armonía

Disposición de colores afines y con variaciones suaves.
Genera emociones sosegadas y relajantes.

Contraste

Disposición de colores sin afinidad, utilizando colores complementarios o combinando fríos y cálidos. Genera desequilibrio, estimula y consigue nuestra atención.

PSICOLOGÍA DEL COLOR

"Solo el color, libre de significado, y no mezclado con una forma definida, puede hablar con el alma de mil maneras distintas". Oscar Wilde

El rojo evocan vitalidad, excitación, sangre y violencia.

Foto: American Beauty

El azul inspira confianza y se asocia con la fantasía. Es un color frío y pasivo en ocasiones asociado con la tristeza.

Foto: La Novia Cadaver

El amarillo transmite optimismo y alegría. También es el color de la envidia, los celos, la inseguridad y la violencia.

Foto: La vida de Pi

El verde evoca la naturaleza y la juventud. También se asocia con lo venenoso y lo repulsivo.

Foto: El Rey León

El rosa inspira delicadeza, ilusión y dulzura.

Foto: Gran Hotel Budapest

El violeta es considerado como peculiar y extravagante. Es un color relacionado con la mística y la magia

EL ESPACIO: PLANOS

El primer plano se utiliza para acceder a las emociones e intimar con los personajes. Foto: Los Miserables

El plano Medio y plano americano
Foto: Tommy Hilfiger

El plano general se utiliza cuando se quiere mostrar el entorno que le rodea y las acciones que realiza. Foto: El Resplandor

El plano detalle
Foto: Pscosis

Para el análisis del contenido de una imagen hay que atender a dos niveles:

Nivel Denotativo. Se trata del análisis objetivo de la imagen. No se entra en valores personales. Tan solo se describe lo que se observa.

Nivel Connotativo. Se trata del análisis vinculado íntimamente con la lectura subjetiva. Depende por tanto del quién mira la imagen y por ello va a variar de un lector a otro.

NIVEL DENOTATIVO

- ¿Qué representa la imagen? (Descripción detallada de sus elementos)
- ¿Cómo es su composición?
- ¿Cómo se presentan los personajes y qué relación hay entre ellos y entre los demás elementos de la imagen?
- ¿Qué tipo de líneas predominan?
- ¿Qué tipo de formas se destacan en la imagen?
- ¿Cómo se plantea la iluminación?
- ¿Qué colores utiliza?
- ¿Cuál es el plano y desde qué punto de vista se ve la imagen?

NIVEL CONNOTATIVO

- ¿Qué sensaciones te provoca la imagen?**
- ¿En qué piensas cuando miras la imagen?**
- ¿Existe algo que no aparece pero que se intuye?**
- ¿Qué asociaciones crean los objetos representados en la imagen?**
- ¿Encuentras algún mensaje subyacente?**
- ¿Qué tipo de valores , contravalores o modelos de conducta presenta?**
- ¿Qué historia crees que cuenta?**
- ¿Cuál es la finalidad del autor de la imagen?**

**¿Te animas a poner todo lo
aprendido en práctica y
analizar una imagen?**

Bibliografía

“La sintaxis de la imagen” de Doris A. Dondis

“Gramática Visual” de Christian Leborg

“Punto y línea sobre el plano” de Kandinsky

“Fundamentos del diseño gráfico” de Won