

PERCEPCION VISUAL - ¿Cuanto vemos?

La alfabetización visual comprende una serie de procesos, actividades y funciones, como percibir, observar, comprender, contemplar, descubrir, reconocer, visualizar, examinar, leer y mirar. Son procesos que involucran las operaciones del pensamiento y la percepción visual.

Involucra tanto la identificación de objetos simples hasta el uso de símbolos y lenguajes para conceptualizar las ideas. La complejidad de la forma y el contenido son las herramientas de una experiencia visual, por medio de una metodología para desarrollar la capacidad creadora.

Aprendemos las cosas y los objetos a través de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato y el gusto en contacto con el entorno. Esto luego es superado por la producción icónica como representación visual de los objetos, generando una abstracción y conceptualización en nuestro cerebro que aceptamos de manera inconsciente. El proceso básico de observación puede perfeccionarse y ampliarse hasta convertirse en una herramienta de comunicación humana.

Una imagen, es la representación que tenemos de las cosas y como tal cumple la función de

- Representar la realidad,
- Simbolizar cuando describe cosas abstractas,
- Significar cuando representa un contenido cuyos caracteres no se reflejan visiblemente.

Una imagen es un signo que significa algo. Es un signo visual es la asociación entre un significante que percibimos con la vista, un significado al cual nos remite por medio de un referente, "la imagen" y por lo tanto sirve a cada una de las tres funciones mencionadas, cuyo código depende siempre del contexto cultural en el cual se encuentra inserto.

Objeto real

Imagen Icónica

Representación verbal

MANZANA

Imagen Icónica
Representación Plástica

ELEMENTOS VISUALES

Con la vista recibimos mucha información, de muchas maneras y niveles, que parecen naturales y sencillos, pero, ¿qué vemos realmente?

Los **ELEMENTOS VISUALES** son la materia prima y los distintos componentes del proceso visual son las

herramientas básicas de toda producción plástica visual. A estos los interrelacionamos con un significado para dar un resultado determinado.

La percepción primera de los objetos se establece a través del ojo y la proyección de la luz en el espacio, se proyecta sobre las superficies (objetos) y así accedemos a ellos. Esta cualidad hace que el carácter tonal sea uno de los elementos más importante y necesario porque revela a todos los demás.

La **descomposición por medio del análisis** de cada elemento de una imagen o mensaje visual, seguida de una **composición sintética**, revela una interacción en función de **producir efectos de sentido**.

Estos elementos se clasifican en aquellos que construyen las formas, "**Elementos Formales**", y aquellos que le dan su apariencia "**Elementos Tonales**". (los iremos trabajando a lo largo del año)

Dentro de los **Elementos Formales**

- El Punto o unidad visual mínima, señalador y marcador del espacio.
- La Línea, como proyección del punto en movimiento, o secuencia articula la forma. Construye los contornos y dan una estructura en el espacio plano.
- El Contorno, siendo los contornos básicos el círculo, cuadrado y triángulo. Proporcionan con sus combinaciones infinitas variables de planos y dimensiones. Deriva de la línea al conformar una figura, en el plano bi-dimensiona
- Dimensiones o volumen. Le da profundidad y sensación de tamaño y escala o proporción. Resulta la proyección de la forma en el espacio tri-dimensional,

Dentro de los **Elementos Tonales**

- Tono o grado de luminosidad. Presencia o ausencia de luz gracias al cual vemos los objetos en un espacio. Grados variables que conforman las luces y las sobras. Esto ayuda a dar volumen por medio del gradiente o tratamiento del claroscuro. Estructura de escala de valores y claves tonales.
- Color. Construcción por medio de pigmentos que se aplican en una composición. Construidos a partir del tradicional Círculo cromático, desarrollado por Pope, se generan las estructuras a partir de los tres básicos rojo, azul y amarillos, triada de primarios dando los secundarios, terciarios y quebrados. Su combinación con los tonos de valores blanco gris y negro genera toda la gradación de colores.
- Textura. Cualidad que presenta una superficie de los materiales visuales. Puede ser visual o táctil.
- Dimensiones y movimiento. Es la diferencia de volumen y cualidad que puede tener una forma, que proporciona la sensación de dimensión (cualidad de presentarse como 3D) o sensación de moviendo según su forma y ubicación dentro del campo plástico.

A partir de estos elementos se proyectan y expresan en todos los niveles de inteligencia visual, las variedades de objetos, entornos y experiencias visuales.

TÉCNICAS VISUALES - Armonía y contraste.

La combinación de los elementos visuales permite leer y construir formas visuales, las cuales generan un sentido a partir de dos técnicas: **Armonía y contraste**.

Su uso en sutil gradación, permite soluciones para generar interesantes propuestas plásticas. Estas serán siempre las que actuarán mejor como conectores entre la intención y el resultado.

El contraste resulta una de las técnicas más dinámicas, con respecto a la Armonía, que funcionan de pares opuestos.

Contraste: Exageración, espontaneidad, acento, asimetría, inestabilidad, fragmentación, economía, transparencia, variación, complejidades distorsión, profundidad, agudeza, actividad, aleatoriedad, irregularidad, yuxtaposición, angularidad, representación, verticalidad.

Armonía: predictibilidad, neutralidad, simetría, equilibrio, unidas, profundidad, sutileza, opacidad, coherencia, sencillez, realismo, plano, difusión, pasividad, secuencialidad, regularidad, singularidad, abstracción, horizontalidad.

CAMPO Y FIGURA - Organización Visual

El CAMPO hace referencia al espacio de percepción general, que involucra todo el espacio que vemos y lo podemos clasificar como:

El **CAMPO VISUAL**, es el ámbito donde se desarrolla el proceso visual, es el ángulo óptico en la percepción que puede regularse voluntariamente por las posibilidades fisiológicas ajustando por concentración visual (enfoque) nuestro punto de atención desenfocando lo exterior a nuestro interés.

FIGURA

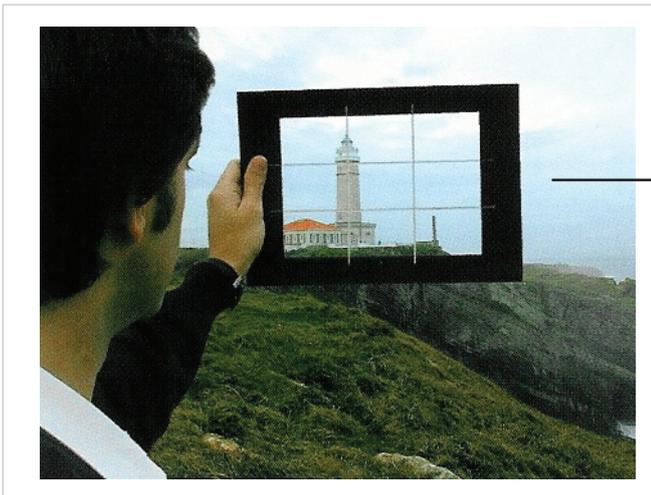
FIGURA

FIGURA

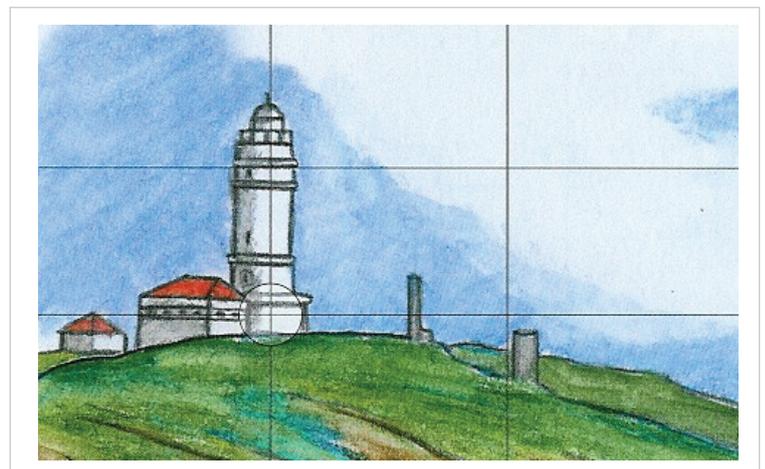
CAMPO PLÁSTICO (es el cuadro propiamente dicho (o cualquier pieza de arte) es el área restringida donde se desarrolla la imagen como configuración visual bi-dimensional (espacio pictórico) o tridimensional (espacio arquitectónico, escenográfico, escultórico)

Sus límites son los bordes reales (cerrados) o virtuales (abiertos) de la figura o imagen.

La forma del marco de encierro está íntimamente relacionada con la significación del mensaje visual y dentro de éste, la figura y el fondo se pueden ubicar de distintas maneras logrando variadas connotaciones que se desprenden de la estructura del campo o mapa estructural.

CAMPO PLASTICO
Es la obra misma

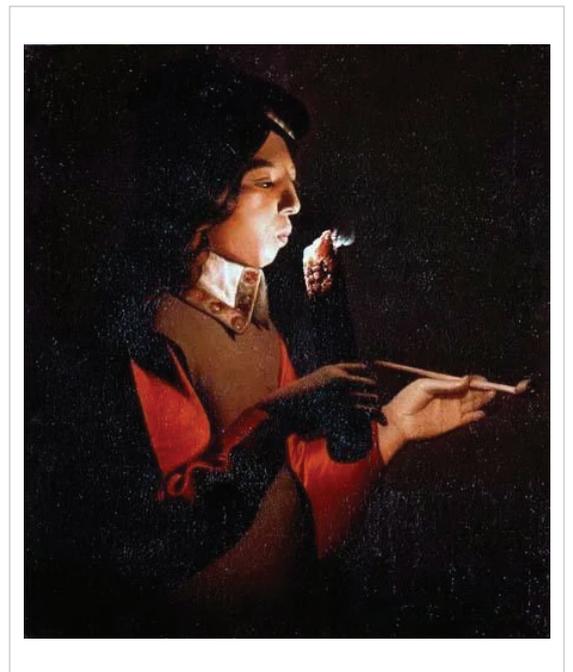
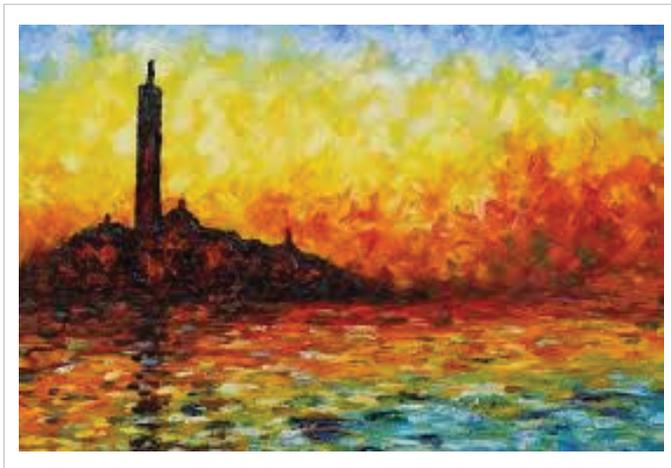
CAMPO Y FIGURA- Organización Visual

La organización visual implica una estructura perceptiva que involucra la relación entre el **campo de la imagen y su encuadre**.

La figura en una composición es todo objeto sensible que podemos reconocer contra un fondo. Se encuentra en menor tamaño, se presenta captando la atención, muestra nitidez, detalles y límites precisos que pueden ser lineales, de contorno o de superficies. La figura tiene cualidad de cosa, mayor estabilidad, claridad y precisión, apareciendo siempre más cerca del espectador. Sus colores son más densos y compactos. Establece una posición. En la pintura, fotografía, dibujo o cualquier expresión bidimensional las imágenes son estáticas pero el empleo de diversos recursos posibilitan la sugerencia del movimiento.

Las formas pueden ser abiertas o cerradas

Abiertas, son aquellas formas artísticas cuyas características principales son la integración al fondo. Esto puede lograrse mediante el pasaje de colores cuyo efecto funde la forma con el fondo y desaparece el contraste.

CAMPO Y FIGURA- Organización Visual

Las **formas cerradas** son aquellas que muestran continuidad de contorno en todo su perímetro y las contrasta con el fondo, mostrándolas con independencia, densidad, cerramiento, solidez y carácter envolvente. Parecen objetos palpables.

El **fondo** es aquello que complementa la imagen, va por detrás y generalmente (no siempre) ocupa la mayor superficie del espacio plástico. Se presenta como fluido y desorganizado y por lo general rodea a la figura.

CAMPO PLÁSTICO (es el cuadro propiamente dicho o cualquier pieza de arte) es el área restringida donde se desarrolla la imagen como configuración visual bi-dimensional (espacio pictórico) o tridimensional (espacio arquitectónico, escenográfico, escultórico)

Sus límites son los bordes reales (cerrados) o virtuales (abiertos) de la figura o imagen.

La forma del marco de encierro está íntimamente relacionada con la significación del mensaje visual y dentro de éste, la figura y el fondo se pueden ubicar de distintas maneras logrando variadas connotaciones que se desprenden de la estructura del campo o mapa estructural.

La forma del **Marco de Encierro** puede ser **Geométrica**, cuando responde a cualquiera de las figuras geométricas conocidas, o **Marco Orgánico**, cuando su forma es irregular y no puede definirse.

En toda composición existe una estructura interna de organización, el esquema compositivo.

El esquema compositivo es un conjunto de líneas maestras, sobre el que se construye el cuerpo del tema elegido.

Este trazado regulador está formado normalmente por:

- Figuras geométricas: polígonos, círculos, óvalos.
- Redes modulares simples o complejas.
- Líneas rectas y curvas relacionadas entre sí.

Hay una gran variedad de esquemas compositivos. Los más usuales son: diagonal, triangular, simétrico, circular, radial, en forma de ese, en ele, o formado por una combinación de dos o más esquemas simples.

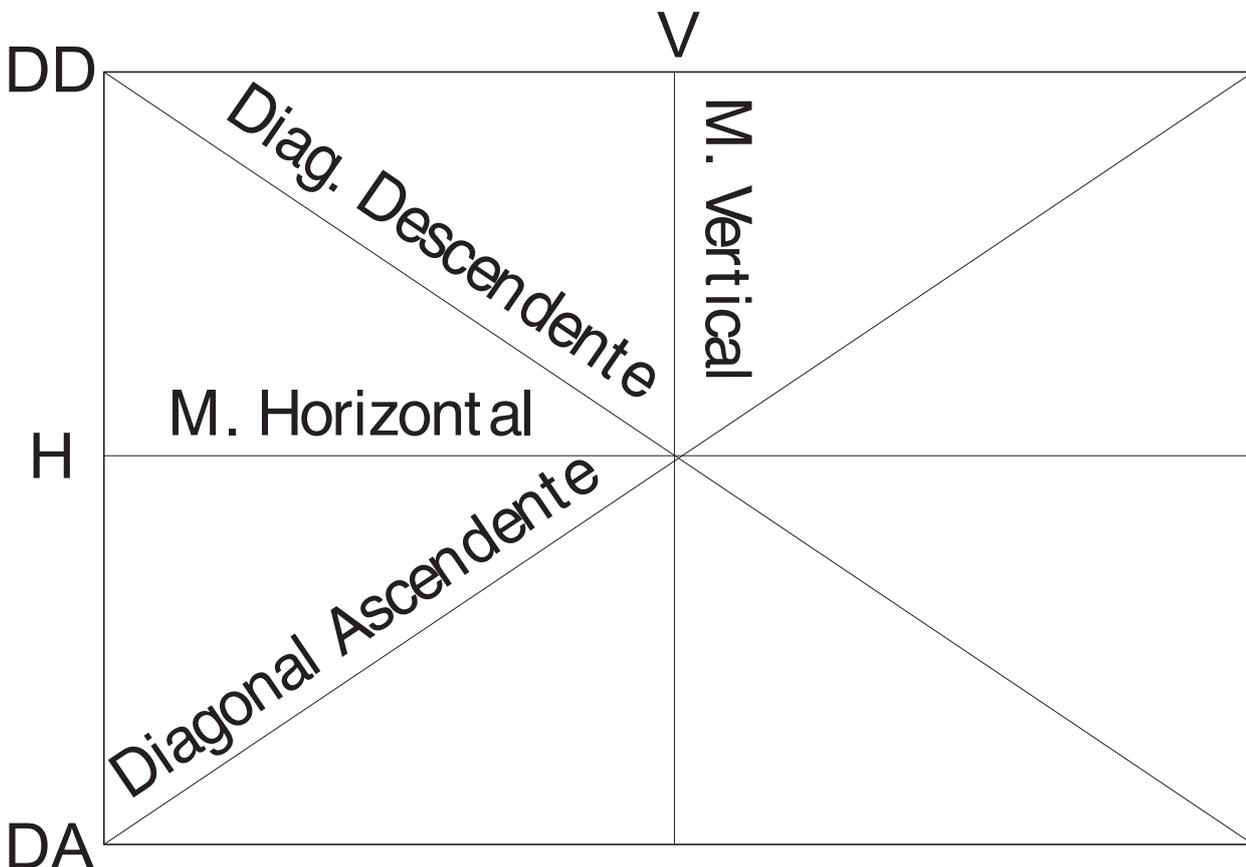
El **MAPA ESTRUCTURAL** resulta una forma de abordar y poder descomponer la estructura de una imagen para su análisis formal. Posee una serie de zonas que quedan delimitadas por las llamadas coordenadas perceptuales. Estas coordenadas son proyectadas por nuestro cerebro para ubicarnos espaciales y dividen el mapa de la siguiente manera

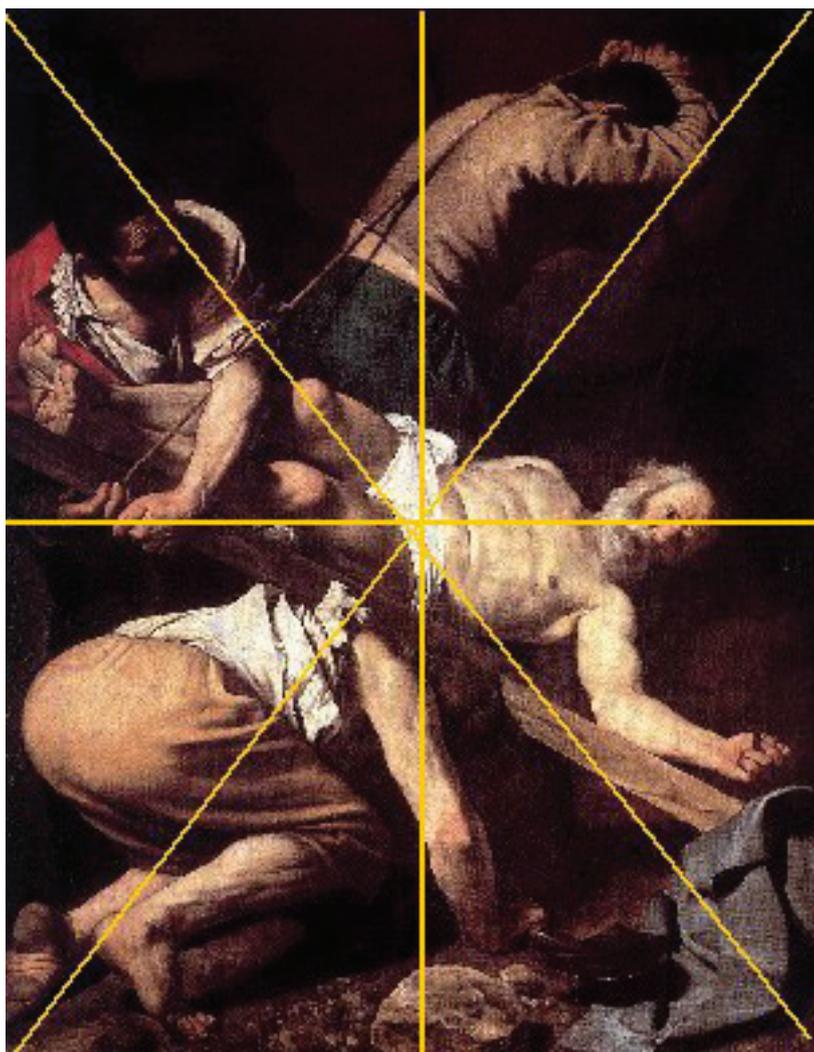
Mediana horizontal: en arriba y abajo.

Mediana vertical: en derecha e izquierda.

Diagonal ascendente: de abajo-izquierda a arriba-derecha

Diagonal descendente: de arriba-izquierda a abajo-derecha

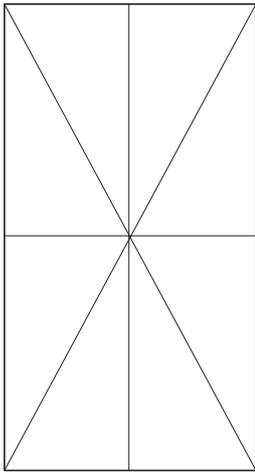

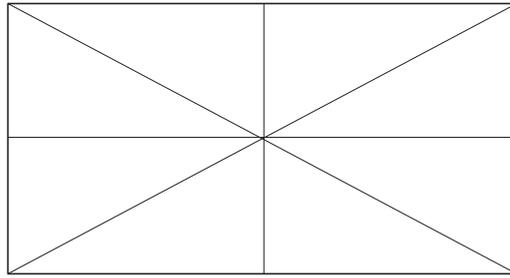
Las coordenadas del Mapa Estructural puede aplicarse a cualquier formato de cuadro, tanto para aquellos con Formatos de **Marcos Geométricos** (que responden a las formas geométricas)

Como para los Formatos de **Marcos Orgánicos**, aquellos con forma de cerramiento irregular

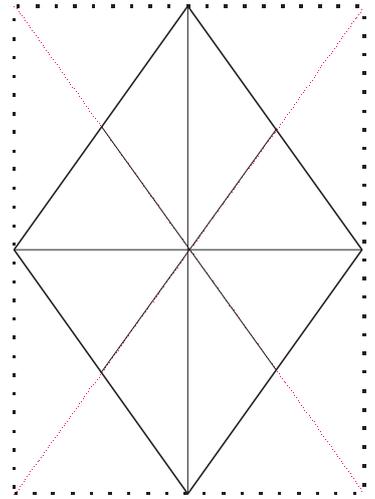
Su estructura en al configuración de la obra mantiene las coordenadas de organización espacial.

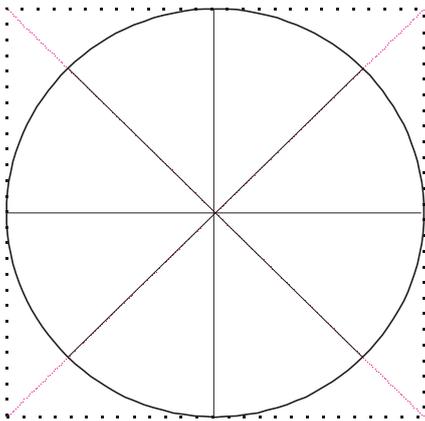
Rectangular Vertical

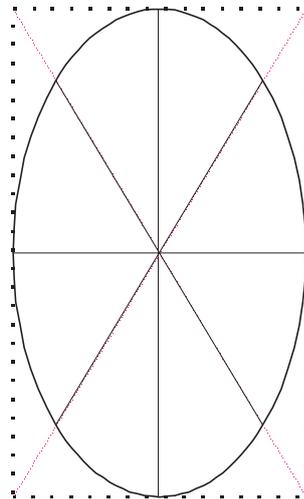
Rectangular Horizontal o apaisado

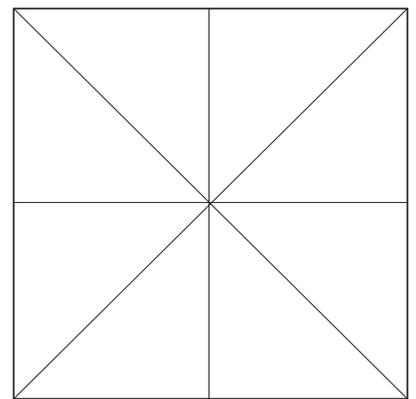
Romboide

Circular

Ovalado

Cuadrado

Marcos de Encierro Orgánicos

