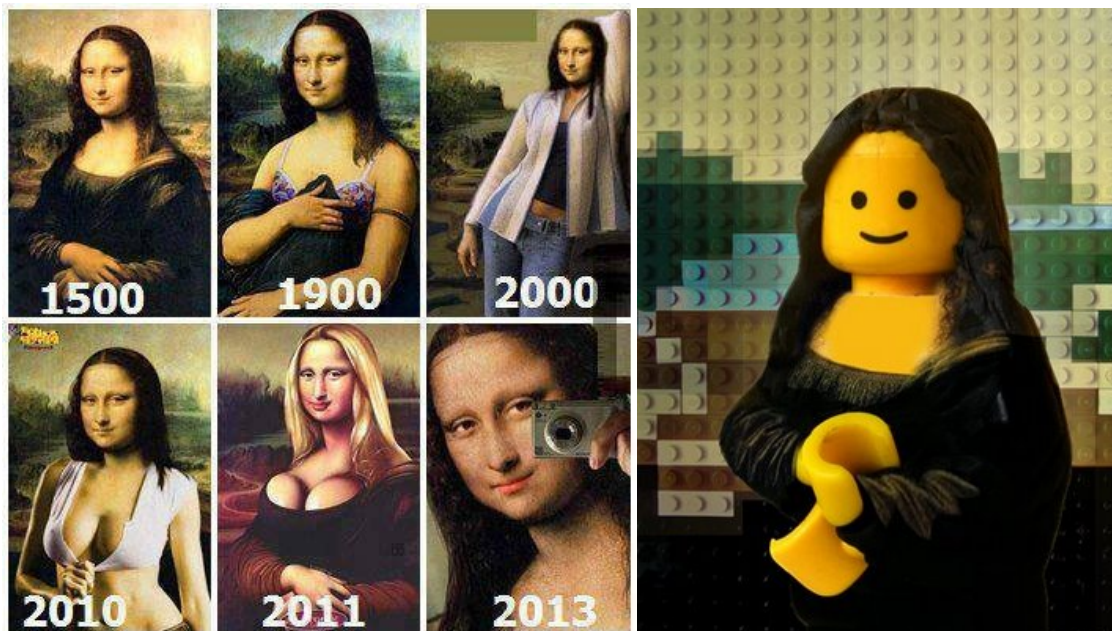

CAVI

Apuntes 1

IES SAN ISIDRO – MADRID
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

Apuntes elaborados por:
Ofelia Gómez Candela
Mª Dolores Petit de Gabriel.

Cultura Audiovisual I

La asignatura se compone de 4 bloques:

- Bloque I: Imagen y significado
- Bloque II: Imagen fija y su capacidad expresiva
- Bloque III: Imagen en movimiento y su capacidad expresiva
- Bloque IV: Narrativa audiovisual

El bloque I está formado por tres temas:

1. La imagen fija
2. Medios Audiovisuales y New Media
3. Imagen y realidad

Tema I: La Imagen fija

- 1. Concepto de imagen y cualidades**
- 2. Funciones de la imagen**
 - 2.1. Funciones conceptuales**
 - 2.2. Funciones utilitarias**
- 3. Principales formas de representación icónica**
 - 3.1. Simbolismo**
 - 3.2. Realismo**
 - 3.3. Expresionismo**
 - 3.4. Naturalismo**
 - 3.5. Idealismo**
 - 3.6. Abstracción**
4. Evolución de las imágenes fijas a lo largo de la historia del arte.
 - 4.1. Concepto de arte
 - 4.2. Arte rupestre
 - 4.3. Arte egipcio
 - 4.4. Arte griego
 - 4.5. Arte románico
 - 4.6. Arte gótico
 - 4.7. Arte renacentista
 - 4.8. Arte barroco
 - 4.9. Arte neoclásico
 - 4.10. Arte contemporáneo

En este documento veremos los tres primeros puntos del tema 1.

1. Concepto de imagen y cualidades

Concepto: Una imagen es una **representación visual de la apariencia de un objeto real o imaginario**. Por lo tanto, la imagen está percibida con la vista, y puede tener mayor o menor similitud con la realidad.

Las imágenes que la persona percibe interiormente se llaman imágenes mentales, las cuales habitualmente están conformadas por recuerdos.

Las imágenes fijas son aquellas que carecen de movimiento, y se refieren a las producidas en la pintura, dibujo, escultura, grabado, arquitectura y fotografía.

Las cualidades de una imagen son:

- *Representa/no representa otra cosa.*
 - **Iconicidad**: grado de similitud o alejamiento respecto de la realidad (grado de hiperrealismo/abstracción)
- *Transmite un mensaje más o menos abierto.*
 - **Narratividad**: capacidad comunicativa. Forma parte de procesos de comunicación en los que existe emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. La imagen constituiría el canal por el que se transmiten determinados contenidos.
- *Ha sido fabricada por el hombre.*
 - **Técnica**: procedimiento con el cual ha sido producida (arquitectura, fotografía, fotomontaje, cómic, dibujo, escultura, grabado, pintura, etc)
- *Ha sido elaborada siguiendo unos principios racionales o intuitivos.*
 - **Gramática visual**: manera en que han sido utilizados los elementos compositivos de una imagen: punto, línea, plano, textura, color, luz, ritmos y leyes compositivas (ejes sentidos, cuadrantes, fondo/figura, proporción áurea, etc)

2. Funciones de la imagen

Nos referimos a para qué empleamos las imágenes. Dichas funciones pueden ser:

- conceptuales: son las relacionadas con la intención comunicativa.
- Utilitarias: son las relacionadas con el uso social que se hace de ellas.

Normalmente las imágenes tienen una función principal de cada tipo, y además funciones secundarias (también una o dos de cada tipo). Son raras las que muestran claramente sólo una función.

2.1. Funciones conceptuales:

Son seis:

- **Informativa**: trata de transmitir una información de interés general. Son imágenes de lectura sencilla e inequívoca que buscan transmitir un mensaje claro para todos. Ejemplo: pictogramas y señales de tráfico

- **Descriptiva:** trata de redundar en detalles aportando todos los elementos posibles acerca de una realidad u objeto concreto, de manera objetiva y rigurosa y evitando interpretaciones subjetivas. Ejemplo: dibujos anatómicos, mapas geográficos, planos de arquitectura, fotografías y vídeos de carácter científico.
- **Conativa o exhortativa:** trata de invocar una respuesta en el espectador, para que este haga o deje de hacer algo. Ejemplo: señales de prohibición, imágenes sobre valores como compromiso social, igualdad, etc, y anuncios publicitarios.
- **Expresiva:** trata de contagiar emociones al espectador, de manera que este acceda a su memoria emocional y afectiva. Ejemplo: imágenes de guerras, perros abandonados, niños llorando, etc.
- **Estética:** trata de transmitir la belleza y la armonía. Está relacionada con lo artístico. Ejemplo: la mayor parte de las obras de arte.

2.2. Funciones utilitarias:

Son seis igualmente:

- **Simbólica:** Representa otro objeto o realidad que no se ve en la imagen. Puede ser un concepto abstracto (paz, lograr una buena caza, fertilidad, etc)
- **Religiosa:** busca conectar al espectador con la Esencia Divina (pinturas religiosas, parte del arte rupestre y egipcio, etc).
- **Lúdica:** busca el disfrute del espectador, transmitiendo significados y emociones relacionados con el placer y el buen humor. A veces tiene cierto componente sexual. Ejemplo: Venus del espejo de Velázquez, cómics etc.
- **Decorativa:** la imagen tiene una función ornamental. Para ello se relaciona con el contexto en el que se encuentra ubicada, llenando espacios y tratando de formar parte de un todo mayor. En muchas ocasiones se aprecia porque la imagen contribuye a crear “ambientes”. Ejemplo: Apostolado de la Catedral de Notre-Dame de París (siglo XIII d.C.), el cual llena un paño de pared, formando parte de toda la fachada principal. Otro ejemplo: las figuras de Aquiles y Ajax en el vaso Cerámico griego de las Exequias (siglo V a.C.), las cuales llenan las paredes del vaso, decorándolo.
- **Jerárquica:** muestra la autoridad y el poder de la persona a la que la imagen representa. Ejemplo: máscara de Tutankhamón (1335-1325 a.C.) o las Meninas de Velázquez (1656). En este último cuadro se nos muestran las relaciones de poder entre los diferentes personajes.
- **Educativa:** busca aportar una información seleccionada, sintética y clara con la intención de enseñar al espectador y que este aprenda. Ejemplo: láminas de anatomía, gráficos de funcionamiento de máquinas, etc.

3. Principales formas de representación icónica

Nos referimos a las maneras en las cuales una imagen muestra la realidad. Dependiendo de la relación entre la imagen y el objeto al que representa, tenemos las diferentes formas de representación:

3.1. Simbolismo

Si bien está presente en toda la historia del arte, se produjo de manera muy importante a finales del siglo XIX y principios del XX, con movimientos como el Prerrafaelismo, el surrealismo, el simbolismo e incluso el arte conceptual.

Propone una imagen de contenido poético. Sus temas son los sueños, las imágenes como expresión de la realidad interior, la reacción contra el materialismo y el pragmatismo de la sociedad industrial, la reconciliación del hombre con la naturaleza, la percepción mágica del entorno, la evasión... también tiene bastante relación con el ocultismo. Suelen ser imágenes muy detallistas. Algunos artistas de esta corriente fueron Odilon Redon (Cabeza sobre un tallo, 1880), Dante Gabriel Rossetti (Sancta Lilies, 1874), Maurice Denis (La Mañana de Pascua, 1891) y Gustav Klimt (Las Tres Edades de la Vida, 1905).

3.2. Realismo

Está presente en el arte Barroco, aunque es propio también de los siglos XIX y XX. Busca representar el motivo de la forma más cercana a la realidad, sin ningún tipo de idealización ni belleza preconcebida, por lo que a menudo en la imagen aparece la fealdad, la vejez, la pobreza, el polvo, etc. Trata de ser imparcial. Suele tener también multitud de detalles, tratando de analizar los materiales y texturas. En ocasiones también busca la profundidad psicológica del personaje representado, como en el retrato de D. Sebastián de Morra de Velázquez (1644). Otros pintores realistas fueron Gustave Courbet (Los Picapedreros, 1849), Edouard Manet (Almuerzo sobre la hierba, 1863) y Mariano Fortuny (La plegaria, 1871-1872). Dentro del arte actual, podemos considerar por ejemplo al español Antonio López (Gran Vía, 1777-1990).

3.3. Expresionismo

Se encuentra sobre todo en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Trata de centrarse en la subjetividad: la visión interior del artista y la expresión de sus sentimientos, los cuales normalmente suelen ser desagradables (angustia, dolor, sufrimiento, desprecio, crispación, desolación...). Esta visión pesimista de la realidad es consecuencia de la incertidumbre social y política de la época. Se busca por lo tanto un arte personal e intuitivo, buscándose en ocasiones lo feo como elemento culmen de la sensibilidad artística. Las imágenes muestran colores distintos a los de la realidad, suelen ser fuertes y llamativos. Otras características son: formas bruscas, rasgos acusados, pinceladas grandes, fuertes y largas, cuerpos de proporciones deformadas y falta de detalles en la representación. Pintores típicamente expresionistas son: Eduard Munch (Autorretrato, 1926), Kirchner (Autorretrato, soldado y puta, 1915) y Karl Schmidt (1923).

3.4. Naturalismo

Trata de reflejar la realidad sin idealización ni dramatización, convirtiendo la naturaleza en expresión de la vida cotidiana del hombre. Suelen ser imágenes amables, en los que la naturaleza trabaja a favor del ser humano, y este está ocupado en ella. Concibe la naturaleza como el “ambiente natural en el que vive el hombre”. Presta atención a detalles específicos que favorecen esa relación entre el hombre y la naturaleza, se acerca a lo realista. Algunos pintores naturalistas son Jean-François Millet (Las Espigadoras, 1857), Constantine Meunier (The Puddeler, 1886) y Max Liebermann (La Terraza del Restaurante Jacob Nienstedten, 1902).

3.5. Idealismo

Representa una realidad mejorada, en la que se elimina cualquier ausencia de refinamiento para mostrar tan sólo lo bello. Busca representar la elegancia, la medida y el equilibrio. La composición está muy estudiada y se generan composiciones cerradas en forma triangular, cuadrada o de aspa. El cuerpo humano suele aparecer desnudo o semidesnudo, construido siguiendo un canon de $7 \frac{1}{2}$ - $8 \frac{1}{2}$ cabezas y suele ser joven y perfecto (según el concepto de perfección de la época en la que la imagen fue construida). Evita la vulgaridad, los excesos, los contrastes violentos y el desequilibrio visual. Dos pintores idealistas fueron Tiziano (Dánae recibiendo la Lluvia de Oro, 1565) y Dominique Ingres (La bañista de Valpinçon, 1808 y La Fuente, 1856).

3.6. Abstracción

La imagen representa lo más esencial del arte y de la realidad percibida: los aspectos cromáticos, formales y estructurales. El tema desaparece, alejándose de la copia (mímesis) de cualquier modelo natural. La verosimilitud y el parecido a algo externo reconocible desaparece, el modelo sólo está en la mente del artista. Muchos artistas, como Picasso, se adscribieron a esta forma de representación para recuperar la autenticidad infantil, para tratar de sentir el arte en su mayor pureza e inmediatez. Varios movimientos artísticos se han centrado en esta forma de representación: Expresionismo Abstracto, Neoplasticismo, Constructivismo, Informalismo y Abstraccionismo Lírico. Ha sido fundamental en el desarrollo del cartelismo y la publicidad pues ayuda a expresar mensajes con rotundidad y simplicidad. Algunos pintores abstractos son: Piet Mondrian (Cuadro nº 2, 1925), Wassily Kandinsky, fundador de la teoría compositiva moderna con el libro *Punto y Línea sobre el Plano* (Amarillo, rojo y azul, 1925), Joan Miró (El Carnaval de Arlequín, 1924-25), Robert Delaunay (Ritmo, alegría de vivir, 1930), Esteban Vicente (Away, 1964), Oteiza (escultura en piedra).