

A. "LA IMAGEN"

Introducción

Objetivo: Analizar la influencia de la imagen en nuestro entorno cotidiano.

Duración: 4'28"

Vivimos en la cultura de la imagen. En nuestro entorno cotidiano estamos sometidos constantemente a la influencia de las imágenes: carteles publicitarios, etiquetas comerciales, revistas, fotonovelas, cómics, películas, televisión...

Absorbemos diariamente un aluvión de imágenes y este consumo indiscriminado incita la pasividad. La educación en el lenguaje de las imágenes es una de las alternativas para recuperar un espíritu crítico y creativo frente a los medios de comunicación.

Primera Parte: Lenguaje

Objetivo: Describir las características del lenguaje de las imágenes.

Duración total: 18'11" (4'28" – 22'39")

1 Imagen y realidad

Objetivo: Distinguir imagen y realidad

Duración: 1'55" (4'28" – 6'23")

La imagen no es la realidad. Aunque pueda llegar a parecerse en alto grado, la imagen transforma siempre la realidad. Elementos como los signos básicos, la luz, el color o el encuadre, intervienen en el registro de la realidad, y pueden llegar a modificarla. A través del encuadre, por ejemplo, podemos ocultar que el galán de una película es más bajito que su amada. Todos estos recursos que recogemos y, al mismo tiempo, transformamos la realidad, constituyen el lenguaje de la imagen.

Consulta del libro "La Imagen" la parte primera: "De la realidad a la imagen" (cap. 1 al 3).

2 Los signos básicos

Objetivo: Conocer las características y posibilidades expresivas de dos de los signos básicos de la imagen, el punto y la línea.

Duración: 4'09" (6'23" – 10'32")

El *punto* y la *línea* son dos de los signos básicos de la imagen. Tanto uno como otro, poseen una primera función expresiva: como textura de las superficies. Además, desempeñan un papel de importancia en la composición de las imágenes. Los puntos producen una fuerte atracción visual. Su agrupación regular crea patrones, esquemas compositivos capaces de transmitir un ritmo. Las líneas rectas verticales y horizontales se identifican con la quietud. Las líneas oblicuas y las curvas imprimen una sensación de movimiento. Por otro lado, las líneas sirven en la composición de imágenes como guía de la observación.

La *forma* es otro de los signos básicos. De este elemento y de los ya mencionados obtendrá información más detallada en el capítulo 4 del libro "La Imagen".

3 El encuadre

Objetivo: Diferenciar los elementos que intervienen en la elaboración del encuadre de una imagen

Duración: 3'05" (10'32" – 13'37")

El *tamaño* de la imagen es uno de los datos a tener en cuenta cuando se configura el encuadre de una imagen. La dimensión de una imagen altera la sensación que se obtiene al contemplarla. No es lo mismo observar una postal del cuadro "El grito", de Antonio Saura, que la pintura misma.

El *formato* de una imagen es la relación existente entre sus lados verticales y horizontales. Cada medio tiene una gama de formatos característicos. En la televisión es único y por eso, cuando se emiten películas concebidas en un formato diverso, se producen graves alteraciones en el encuadre de las imágenes.

Ya dentro del propio encuadre, hay que considerar el tamaño de lo representado, el espacio de la realidad seleccionado dentro del encuadre. En medios como el cine y la televisión, esta selección recibe el nombre de *planificación*.

En el libro "La Imagen" se detalla la escala de planificación: desde el Gran Plano General al Plano Detalle. También encontrará allí una ampliación acerca del punto de vista del encuadre: normal, contrapicado, picado y aberrante. Consulte "El encuadre" (cap. 7.)

Una de las operaciones más determinantes en la realización de un encuadre es la de componer con arreglo a ciertos criterios los elementos registrados. Uno de estos criterios se inspira en la clásica Media Dorada. Aplicando la sección áurea de una línea a los lados del encuadre y trazando luego las correspondientes perpendiculares, se obtienen los puntos internos de interés. Estos cuatro puntos internos se convierten en los puntos de fuerza, que habrá que tener presentes a la hora de situar los centros de atención de una imagen.

De nuevo, remitimos al libro "La Imagen". En el capítulo 8 "Organización del encuadre" – encontrará otros principios y criterios en la composición del encuadre.

4 La luz

Objetivo: Enumerar algunas de las características expresivas de la iluminación

Duración: 3'24" (13'37" - 17'01")

La luz es un elemento de primer orden en la creación de imágenes. La luz es lo que permite que los distintos medios puedan registrar la realidad. Además es una herramienta de apreciable alcance estético. En la pintura, el tratamiento expresivo de la luz es una constante. En la fotografía o el cine se tardó algún tiempo en explotar las sugerentes posibilidades de la luz pero, enseguida, los mejores autores supieron "opinar" con la iluminación. Existen dos estilos básicos de iluminación. El *claroscuro* se apoya en el contraste intenso entre las zonas iluminadas y en penumbra. La luz tonal es más plana e igualada, menos dramática.

Para ampliar estos contenidos acerca de la naturaleza de la luz, estilos y esquemas de iluminación, consulte el capítulo 5 del libro "La Imagen". Visione también el bloque "La Luz" del vídeo "La fotografía".

5 El color

Objetivo: Describir la naturaleza del color y su uso expresivo en las imágenes

Duración: 5'38" (17'01" - 22' 39")

El color no puede desligarse de la luz porque ésta es la responsable del valor cromático que advertimos en los objetos. La composición física de los objetos determina que, al ser iluminados, unas radiaciones se reflejen y otras se absorban. La retina capta las radiaciones o longitudes de onda reflejadas.

El color se define por la tonalidad y la saturación. La *tonalidad* permite distinguir un color de otro. La *saturación* es su grado de pureza. Un azul saturado es muy puro e intenso. Un azul desaturado adquiere valores blanquecinos.

Existen dos sistemas de registro cromático. La televisión, por ejemplo, emplea el *sistema aditivo*, que consiste en la mezcla de tres colores primarios –rojo, verde y azul– para restituir a los demás. El cine y la fotografía se sirven del *método sustractivo*. La película contiene tres capas que registran respectivamente la parte proporcional de cian, magenta y amarillo que ofrece la escena. Las tres capas superpuestas restituyen los colores originales.

En las imágenes tiene una gran importancia la *temperatura de color* de la luz que ilumina la escena. Al amanecer, la temperatura de color es muy baja, muy rojiza; al mediodía, es más alta y azulada. Esta temperatura se puede controlar con fines expresivos. Muchos creadores de imágenes se sirven de la luz rojiza para proporcionar un ambiente cálido y entrañable a sus escenas. En otras ocasiones, la azulada luz de alta temperatura de color “enfía” las imágenes.

Además de este tratamiento, los colores poseen unos *significados* que – aunque, con frecuencia, varían de un lugar a otro– son comúnmente aceptados: el negro del luto, el blanco virginal de la novia, el aviso de peligro del rojo, el simbolismo de los colores de la bandera...

Consulte el capítulo 6 del libro “La Imagen”: “El color”

Segunda Parte: Lectura

Objetivo: Analizar algunas de las características de las imágenes y proponer un método de lectura de las mismas.

Duración total: 13'01" (22'39" - 35'40")

1 Propiedades de las imágenes

Objetivo: Describir características de las imágenes tales como la iconicidad, la polisemia y la originalidad.

Duración: 7'34" (22 '39" - 30'13")

El conocimiento del lenguaje de las imágenes facilita su lectura y análisis. En este proceso de lectura hay que considerar además ciertas propiedades.

La *iconicidad* es la primera de estas propiedades. La iconicidad calibra el grado de parecido de la imagen con la realidad. A menudo, una iconicidad escasa es el artificio del que se valen algunos emisores para manipular con sus mensajes visuales.

La *polisemia* es la capacidad de sugerencia de una imagen. Hay imágenes con un solo significado, son monosémicas. Otras imágenes son más ambiguas. Están abiertas a interpretaciones y lecturas diversas. Son imágenes polisémicas.

La *originalidad* es una propiedad que remite al uso de mecanismos innovadores en la creación de imágenes. Frente a las imágenes originales, se encuentran las imágenes estereotipadas. Medios como la televisión se nutren especialmente de imágenes estereotipadas.

Consulte el capítulo 12 del libro "La Imagen": "Características básicas de la imagen".

2 Lectura objetiva y subjetiva

Objetivo: Desarrollar una propuesta metodológica para leer imágenes.

Duración: 5 '27" (30'13" - 35'40")

El proceso de lectura se divide en dos fases. En la *lectura objetiva*, se describen todos los elementos que aparecen en la imagen sin hacer juicios de valor, de una forma objetiva: signos básicos, luz, color, encuadre, escenarios, personajes...

Con los datos ya recogidos, se realiza la *lectura subjetiva*. Se trata de interpretar la imagen observada. Esta interpretación no tiene por qué ser única. El análisis de las imágenes revela a cada espectador aspectos que para otros pueden pasar desapercibidos.

Con métodos como éste, es posible acercarse con más rigor al universo de la imagen. Se trata de leer con espíritu crítico las imágenes que pueblan nuestro entorno cotidiano.

Consulte los capítulos 13 y 14 del libro "La Imagen": "Propuestas de análisis para leer la imagen" y "La manipulación". Escuche la sesión de lectura que se reproduce en la audiocasete "La Imagen".

Tercera Parte: Explotación

Objetivo: Conocer posibles ejercicios de explotación de las imágenes.

Duración total: 13'56" (35'40" - 37'30")

1 Reutilización

Objetivo: Proponer algunas alternativas de reutilización de imágenes.

Duración: 1'50" (35'40" - 37'30")

Las imágenes que nos rodean se pueden analizar pero también pueden generar una serie variada de actividades: alteración de color, cambio de contexto, adición de elementos, construcción de nuevas historias o alteración de la banda sonora.

2 Pedagogía con imágenes

Objetivo: Comprender las funciones y características de las imágenes educativas.

Duración: 9'23" (37'30 - 46'53")

Las imágenes educativas deben ajustarse a ciertos criterios. La densidad de información será la adecuada a las características del receptor. Se ha de mantener una complementariedad estricta entre las imágenes y los textos que las acompañan. Los programas educativos audiovisuales atenderán al rigor y la claridad de los contenidos. Para ello se servirán de una secuencia lógica de información y una estructura en bloques sencillos.

Las imágenes educativas pueden cumplir funciones muy variadas. Entre ellas, destacan las siguientes: simplificar realidades complejas, guiar la observación, comparar realidades diversas, sintetizar procesos, convertir en imágenes símbolos verbales, recuperar la memoria histórica o reflexionar sobre la propia imagen.

Consulte el capítulo 16 del libro "La Imagen": "Pedagogía con imágenes"

Un campo de utilización didáctica de las imágenes es el de la televisión educativa. Tanto este medio como cualquier otro de índole audiovisual, deben tender a convertirse en elementos dinamizadores. Las imágenes no suplantán al maestro. Más bien, se ofrecen como recursos que el profesor tiene a su disposición para programar la actividad educativa.

3 Pedagogía de la imagen

Objetivo: Conocer algunas experiencias realizadas en la enseñanza de la imagen.

Duración: 2'43" (46'53" -49'36")

Aunque de forma aún aislada, las experiencias alrededor de la pedagogía de la imagen tienen ya una cierta tradición. Estas experiencias demuestran que los jóvenes creadores son capaces de utilizar las imágenes para tratar temas más próximos y reales que los que, le llegan desde medios como la televisión. Para ello es preciso derrumbar el falso mito de la dificultad tecnológica e iniciarse en el aprendizaje de los conceptos básicos para el análisis y la expresión a través de los medios audiovisuales. Este es un proceso de aprendizaje que el educador ha de asumir antes de llevarlo a cabo con sus alumnos.

Consulte el capítulo 15 del libro "La Imagen": "Pedagogía de la imagen"

4 Epílogo

Objetivo: Contrastar la presencia de imágenes convencionales y alternativas y comprender la necesidad de una alfabetización audiovisual.

Duración: 2'49" (49'36" - 52'25")

Vivimos en un mundo de imágenes. En este bombardeo de imágenes hay algunas con un alto valor por su significado social, político o estético. Aunque sólo fuera por eso, por apreciar mejor estas imágenes, merecería la pena la educación en la imagen. Ocurre además que los avances tecnológicos tienden a multiplicar la oferta audiovisual. Sólo espectadores que comiencen a formarse en algo más que la simple recepción pasiva de imágenes, podrán hacer frente creativa y lúdicamente a un mundo de imágenes que aún puede cambiar en beneficio de la persona y la cultura.

Actividades

1. Estas actividades son complementarias de las que ya se proponen en el libro "La Imagen". Abarcan los principales aspectos contemplados en el vídeo aunque no de una forma exclusiva. Es probable que a usted, tras el visionado del programa, se le ocurran otras actividades alternativas. En eso consiste precisamente el primer ejercicio. Elabore propuestas concretas de explotación de algunas de las secuencias del vídeo "La Imagen".
2. El héroe besa a la chica rubia: una escena de película una escena "manipulada" porque el héroe necesita subirse a una banqueta para llegar a la altura de los labios de la mujer. La imagen no es la realidad porque, entre otros muchos factores, la imagen es una representación de una parte muy limitada de la realidad. Al encuadrar con una cámara elegimos un fragmento del espacio real y, a veces, esta selección hace que la realidad cobre otro significado: encuadrando de cintura para arriba, convertimos a un tipo de 1,55 metros en un espigado galán. Realice usted dos fotografías de una misma situación con encuadres que presenten diferentes tamaños de plano, de tal manera que una foto contradiga a la otra.
3. El punto y la línea son dos de los signos básicos para elaborar imágenes. En particular, resulta de especial relevancia el papel de la línea para sugerir sensaciones de movilidad y ritmo en la composición. En el vídeo se presentan algunos ejemplos en los que las líneas horizontales, verticales, oblicuas y curvas proporcionan una lectura diversa en las imágenes en que están empleadas. También es destacable el valor de la línea que sirve de guía de la observación. Revise estas imágenes del vídeo y trate de explicar la función expresiva que las imágenes adoptan.
4. Ya ha observado lo que ocurre con Silvia Munt y Antonio Resines en la película "Sal Gorda". Si quiere ocupar toda la pantalla de televisión, se debe renunciar a parte del formato. Fíjese en las películas que emitan en los próximos días en televisión y trate de detectar si se respeta el formato.
5. En el vídeo aparecen distintos puntos de vista de un culturista pero no se mencionan cuáles son. Revise la escena y señale uno a uno cuáles son estos ángulos de visión.

6. Seguro que en un primer visionado se habrá sorprendido al contemplar composiciones tan defectuosas en la escena en que aparecen juntos el culturista y la chica. Luego después de explicar en qué consiste la sección áurea y el rectángulo de tercios, se repite la secuencia con encuadres más compensados. Observe en alguna de las pinturas figurativas que aparecen en el vídeo –por ejemplo, “Las amapolas”, de Monet los principios de composición que el artista ha cultivado.
7. En el vídeo ha observado el tratamiento lumínico que Claude Monet hizo de la fachada de la catedral de Rouen. También ha contemplado la ciudad de Toledo a lo largo del día. Realice usted su propia serie de imágenes sobre un paisaje, ya sea en vídeo o en fotografía. Cada cierto tiempo haga un registro. Al anochecer y al amanecer los intervalos serán más frecuentes. Después, observe en las imágenes la evolución de la luz y las sombras y analice cómo afectan a la apreciación del paisaje.
8. Le proponemos ahora un pequeño juego. Contemple de nuevo la escena de “Iván el Terrible” en la que se proyecta la sombra del zar sobre una de las paredes de la estancia. ¿Advierte algún “truco”? ¿Realmente es el zar el que provoca esa sombra o proviene ésta de otro lugar del escenario? El cine se sirve de cualquier artificio para comunicar emociones.
9. El calor o la frialdad de los colores es un elemento estético más en las imágenes. Contemple de nuevo las escenas de “El Sur” y “Arrebato” que ilustran esta propiedad y analice cuál es el papel que juega la temperatura de color en una y otra secuencia.
10. En el vídeo se muestran algunos colores a los que se asigna un valor simbólico: negro–luto, rojo–peligro, blanco–virginidad... Elabore usted su propio listado de colores asociados con valores convencionales.
11. Un atleta corre por la carretera. Las imágenes son en blanco y negro. Lleva un testigo que entrega a una atleta más joven. En ese momento, el blanco y negro cede paso al color. Esta escena pertenece a un cortometraje de divulgación sobre la donación de órganos para el trasplante. Teniendo en cuenta este dato, interprete la secuencia y, especialmente, la transmisión del blanco y negro al color.
12. Ha observado usted en el vídeo algunos de los trucos que se emplean en el cine para que lo imposible se haga verosímil y adquiera iconicidad. Si dispone de una cámara de vídeo o puede utilizar la de algún centro de

recursos, le vamos a proponer que realice el primer truco que se llevó a cabo en la historia del cine. Fue Georges Méliès el que lo descubrió. Vamos a titular esta práctica como una vieja película de Méliès: "La dama que desaparece". Disponga la cámara sobre un trípode en plano general y completamente inmóvil. Ante la cámara, un mago hace sentarse a una gentil dama en una silla, esparce sobre ella unos polvos mágicos y se queda totalmente quieto. En ese preciso instante, usted deja de grabar. Cuando la cámara ha dejado de funcionar, la dama se levanta y sale fuera del cuadro. Usted vuelve a grabar y en ese mismo momento el mago, que ha permanecido quieto durante todo el tiempo en que la cámara no registraba, comienza a desenvolverse normalmente. Cuando la cinta se reproduce, se observará que la dama desaparece prodigiosamente.

13. Magritte, Buñuel, Zulueta, Nam June Paik o Muntadas son creadores que hacen de sus imágenes productos originales. Le proponemos ahora que reutilice esas imágenes. Todas son lo suficientemente sugestivas como para generar lecturas diversas. En el mismo orden en que se encuentran, relacione unas con otras para elaborar un pequeño relato con sentido en sí mismo. Se trata de verbalizar lo que cada una de esas imágenes le sugiere pero, al mismo tiempo, de hilvanarlas para construir una historia.
14. En el libro "La Imagen" (cap. 13) y en el vídeo de igual título aparece la misma fotografía: "El creador de imágenes", de Ouka Lele. En el vídeo, es la propia fotógrafa quien interpreta de forma personal su obra. En el libro, se hace una extensa lectura objetiva y subjetiva. En la audiocasete, se ofrece una sesión en vivo de la lectura de esa misma imagen. Enseñe a un grupo de amigos o alumnos la fotografía de Ouka Lele y dirija su lectura según el método descrito. Compare los resultados con los vertidos en el vídeo, el libro y la audiocasete. ¿Se da el mismo nivel de profundidad en la lectura denotativa? ¿Aparecen otras interpretaciones distintas?
15. Las imágenes que nos llegan todos los días se pueden reutilizar con un fin diverso e, incluso, opuesto al que originalmente tenían. Esta explotación inmediata es precisamente un instrumento muy eficaz para enfrentarse críticamente a tales imágenes. En el vídeo se proponen algunas formas de reutilización (alteración de color, de contexto o de banda sonora). Elabore usted nuevas propuestas y llévelas a cabo.

16. Luis Porcar, locutor del vídeo "La Imagen", es también el doblador de Richard Channing en la serie "Falcon Crest". De esta circunstancia nos servimos para proponer una de las formas de reutilización de las imágenes: la alteración de la banda sonora. Usted mismo puede sustituir las voces de cualquier programa de televisión. Un ejercicio gratificante es, por ejemplo, el de grabar un telediario y cambiar la banda sonora por noticias de carácter satírico. La mayoría de los magnetoscopios tienen entrada de sonido. Se trata sencillamente de incorporar un micrófono y grabar los textos alternativos.
17. Tanto en el vídeo como en el libro, se especifican una serie de normas acerca de las imágenes educativas: claridad, complementariedad texto imagen, densidad de información adecuada a las características del receptor, estructura en bloques sencillos, etc. Le pedimos que evalúe si se han cumplido estos criterios en el vídeo "La Imagen".
18. Un bonzo sacrifica su vida para protestar contra la guerra; unos niños huyen del bombardeo de napalm; un prisionero vietnamita asesinado a sangre fría; un guardia civil trata de burlar la soberanía popular... Estas imágenes son testigos de la intolerancia y, en una segunda lectura, alegatos en favor de la libertad. Si es usted educador, le proponemos que se sirva de estas escenas para reflexionar con sus alumnos acerca de los valores éticos que encierran. Se trata, en definitiva, de explotar estas imágenes en otra área de enseñanza. ¿Se le ocurre que parte de este vídeo puede utilizarse en otras asignaturas? De nuevo, le pedimos que proponga actividades alternativas de utilización de las imágenes de "La Imagen".