

Cómo percibimos el mundo

Parte de la realidad está “afuera” y la percibimos a través de nuestros sentidos. O sea, que por medio de los ojos (visuales), de la nariz (olfato), del tacto (táctiles), del oído (auditivas), etc, nos contactamos con el mundo. Pero es nuestro cerebro el que se encarga de “procesar” esos estímulos que recibimos y los convierte en información, es ahí donde el mundo se “construye” tal como lo conocemos.

Todo lo que nos rodea, está lleno de información pero somos capaces de captar un número limitado de datos que están en un primer plano (figura) y los demás permanecen en un segundo plano. (fondo)

Hay que aclarar que nuestros sentidos “trabajan” en equipo participando en distintas proporciones, por ejemplo:

Visuales (40%): Podemos distinguir de cualquier objeto, sus características geométricas, la velocidad en la que se mueve, el tipo de movimiento, el color, la luz, la brillantez, etc.

Auditivas (30%): Se ocupa del sonido: timbre, volumen, lejanía o cercanía, origen de donde proviene, etc.

Táctiles (15%): Todo el cuerpo es un órgano que puede tocar y ser tocado. Por eso sabemos cuándo algo es áspero, liso, suave, que pincha; reconoce las distintas temperaturas (frío, caliente, tibia), etc.

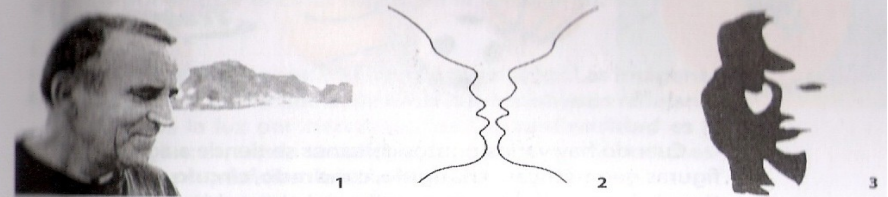
Olfativas (10%): A través del olfato reconocemos los distintos olores y propiedades agradables o desagradables y qué tipo de “objetos” los despiden: olor a flores, a basura, a comida, etc.

Gustativas (5%): Hay cuatro sabores fundamentales: salado, dulce, amargo y agrio, pero también muchos otros y mezclas que podemos apreciar.

Figura - Fondo

Vamos a aclarar más esto. **El objeto que sobresale** es siempre **figura** y los **que están atrás** es el **fondo** (se perciben con menos definición). Esto ocurre porque todo objeto está ubicado en un espacio y a una distancia del observador. Vamos a ver que no sólo tiene que ver con lo que vemos, sino también con lo que oímos, olemos, etc. En una película, puede ser figura, en un momento

...oír un sonido estridente, por ejemplo, en medio de otros sonidos más apagados.

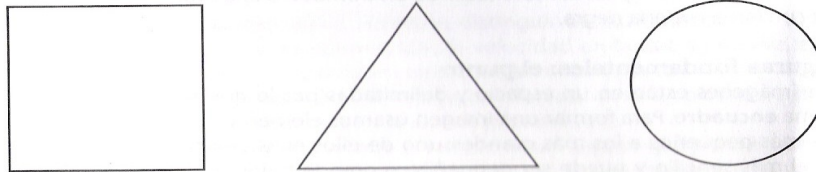
En el primer caso hay un rostro- figura y un paisaje-fondo. En los otros casos (2) y (3), fondo y forma son intercambiables: un jarrón o dos perles y un hombre tocando un trombón o una mujer con larga melena negra.

Figuras fundamentales: el punto

Las imágenes están en un espacio y delimitadas por lo que se llama **encuadre**. Para formar una imagen usamos elementos de los más pequeños a los más grandes: uno de ellos es el **punto**. Es el más sencillo y puede ser pequeñito o grande. Y depende de cómo los combinemos y agrupemos (la cantidad de ellos varía: muchos o pocos) para generar una imagen. Pese a ser el más simple de los elementos atrae la mirada con fuerza. De acuerdo a la combinación de puntos dentro del encuadre se producen distintas “tensiones” y relaciones. Si está en el centro, crea equilibrio, si se desplaza a otro lugar, desequilibrio. Cuando hay dos o más puntos, aumenta la complejidad de las relaciones con el encuadre y entre los demás puntos. En los tres ejemplos que siguen, vemos que, en el primero, hay un punto central que establece tensiones con los cuatro puntos del encuadre. En el (2) ya son cuatro que generan tensiones direccionales entre ellas formando casi un cuadrado si las unimos. Y en el (3) hay evidentemente una relación triangular.

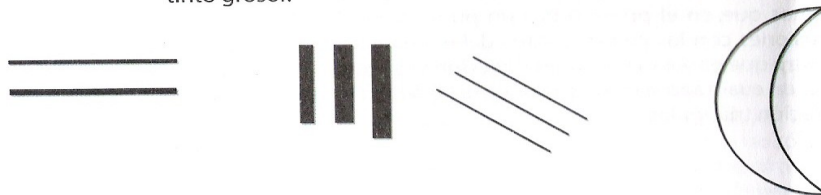

Cuando hay varios puntos cercanos se tiende a agruparlos en figuras geométricas : **triángulo, cuadrado, círculo**. En cualquier tipo de imagen (foto, propaganda, etc) se combinan estas figuras de múltiples maneras, logrando, dentro del encuadre, distintos ritmos y movimientos. El cuadrado es más pesado, el triángulo indica tensión y el círculo mayor armonía.

La línea

Cuando ponemos muchos puntos en sucesión, en movimiento tenemos una línea. Su **dimensión es la longitud**. La **dirección** señalada por las líneas revela el grado de movimiento de una imagen. Las líneas **verticales y horizontales** se asocian a la quietud y las **oblicuas y curvas** con el dinamismo. Pueden ser de distinto grosor.

La forma

En muchas imágenes, las formas pueden estar construidas por el contorno de una línea (como suele pasar con las historietas) en otras por la luz y el color (como en la fotografía).

La luz

Puntos, líneas y formas son visibles gracias a la luz. Las imágenes no son otra cosa que la huella de la luz que los objetos reflejan.

Percibimos la luz por ciertas cualidades: **luminosidad** es la cantidad de luz; otra es la **tonalidad**: el color de la misma luz espejado en una superficie cualquiera.

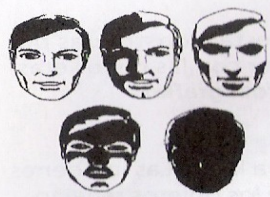
Hay superficies pulidas donde luz-color se refleja, por ejemplo, la carrocería de un auto. Otras, transparentes, la luz-color las atraviesa (un vidrio), en cambio, en los cuerpos opacos, la luz se absorbe (una colcha).

Los tonos del color

Los colores son cantidades de luz que varían entre lo blanco y lo negro con una gran gama intermedia. Cada tono tiene un valor que se modifica cuando se lo relaciona con otro que está al lado. El tono claro parece más claro cuando está rodeado de uno oscuro; lo contrario ocurre cuando el tono oscuro aparece rodeado con uno claro. Estas alteraciones afectan inclusive a la forma.

Dirección de la luz :

1. Luz frontal: la fuente luminosa se dirige directamente al frente del objeto, el resultado es plano, sin volumen. No hay sombras visibles (rostro 1)
2. Luz lateral: ilumina un lado del objeto dejando al otro en penumbras, con ello se obtiene una sensación de volumen (rostro 2).
3. Contraluz: la fuente luminosa está situada detrás del sujeto. Con esta luz se destaca la silueta, la forma global de un personaje ; alrededor del mismo se genera un halo que lo destaca del fondo. En el primer ejemplo, el rostro (5) y la silueta de la segunda imagen.

La **altura de la luz** también es una variable a considerar :

1. Luz cenital: dirigida de arriba hacia abajo (rostro 4)
2. Luz baja: dirigida de abajo hacia arriba (rostro 3)
3. Luz lateral: viene de un lado o del otro (rostro 2)
4. En exteriores, la dirección de la luz viene dada por la posición del sol y por el lugar del sujeto.

El encuadre:

Toda representación necesita límites. No podemos abarcar todo, por eso elegimos lo que nos interesa y le ponemos un "marco".

Tamaño y formato

El marco es el punto de partida de toda imagen, el lugar donde se debe ubicar. **La modificación del tamaño** altera la imagen, ejemplo, un cuadro enorme y su reproducción mucho más pequeña.

Cada medio tiene tamaños preestablecidos (el cine, la televisión, la historieta) y de acuerdo a ello se elaboran las imágenes.

El encuadre también depende del **formato** que es la relación entre sus lados verticales y horizontales; se establece por la proporción de sus lados. El formato no es lo mismo que el tamaño: imágenes de dimensión muy diversa pueden tener el mismo formato (9 por 9 cm o 9 por 9 metros).

Planificación

Cada una de las posibilidades de encuadre se denomina **plano**. El repertorio de planos es bastante estricto y **sigue una escala que es la figura humana**:

1. *Gran Plano General*: La figura humana apenas se distingue; se utiliza para mostrar grandes paisajes.

2. *Plano General*: Si bien, el contexto que rodea a la figura humana es importante, ésta ya se puede ver claramente.
3. *Plano Americano*: Recorta la figura humana a la altura de las rodillas. Se ven los rasgos de la persona con mayor detenimiento.
4. *Plano Medio*: Corta al sujeto por la cintura. Se aprecia con mayor claridad los rasgos del personaje aunque conservando una distancia respetuosa (Mona Lisa)
5. *Primer Plano*: Corta por los hombros. Aquí el rostro y sus emociones tiene importancia (retrato dama del collar)
6. *Gran Primer Plano*: Corta por la parte superior de la frente y por la barbilla. La expresión del rostro se centra en la boca y en la mirada (mujer con sombrero).
7. *Plano Detalle*: recoge una parte pequeña de la figura humana: una mano, los ojos, una oreja, etc. (ojo y dibujo en la mejilla). También tenemos planos detalles en relación con las cosas: en un película, por ejemplo, mostrar una taza de café, en un momento dado.

Puntos de vista

El punto de vista físico, el ángulo de la mirada que observa cualquier objeto o acción.

1. *Angulo medio*: representa hipotéticamente la altura de los ojos del personaje.
2. *Angulo picado*: la acción se registra desde arriba.
3. *Angulo contrapicado*: la acción se registra desde abajo.
4. *Angulo nadir*: contrapicado absoluto
5. *Angulo cenital*: picado absoluto.
6. *Angulo aberrante*: cuando se tuerce el punto de vista para dar la sensación de desequilibrio.
7. *Angulo subjetivo*: el que parece provenir de la mirada de un espectador-actor que participa de la acción. La cámara es la mirada. La mujer se mira subjetivamente en el espejo, es delgada y se ve gorda.

