

Introducció al llenguatge visual

Document concebut i realitzat per Miquel Pescador

2014
www.miquelpescador.com

La imatge, primer es percep com un **Tot** estable

i després percebem les parts que el configuren.

S'estableix una Tensió entre el caràcter
unitari de la imatge i els recorreguts
visuals que “exciten” la mirada seguint
els diversos elements.

En mirar una imatge, el primer que cerquem és entendre quin és el criteri que l'organitza.

Quan els elements estan ubicats de manera “previsible”, no sorprenen i no inciten a recòrrer-los amb la mirada

Selecció holandesa
de fútbol del 1974

Anònim
Fris de les màrtirs. Ravenna
550

Catifa persa

Miquel Àngel
El judici final
1537-41

Miquel Àngel
Volta de la Capella Sixtina
1508-12

James Cameron
Avatar
2009

James Cameron
Avatar
2009

Els elements presents a la imatge,
expressen en base a si creen **Tensió**.

impliquen una tendència a...

i és present l'**origen del “desplaçament”**.

Elements Conceptuals

Elements Visuals

Relacions entre elements

Elements Conceptuals

Percebem el “desplaçament” del Punt, de la Línia o del Pla.

El punt en moviment... crea una línia, direcció

Manuel Cafini

Peter Bruegel, el vell
Dança nupcial a l'aire lliure
1566

Peter Bruegel, el vell
Dança popular
1567

La línia en moviment... crea un pla

Manuel Cafini

|||||

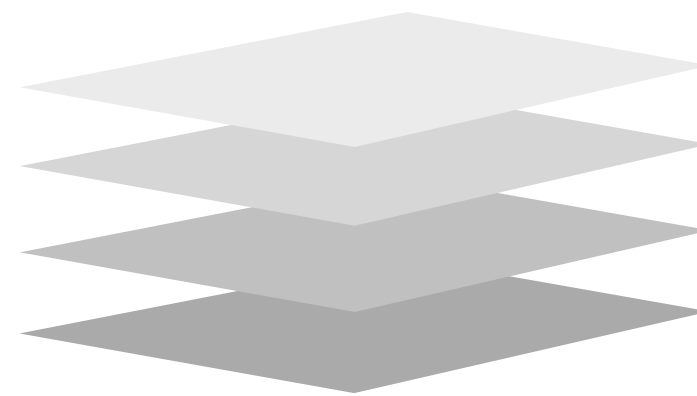
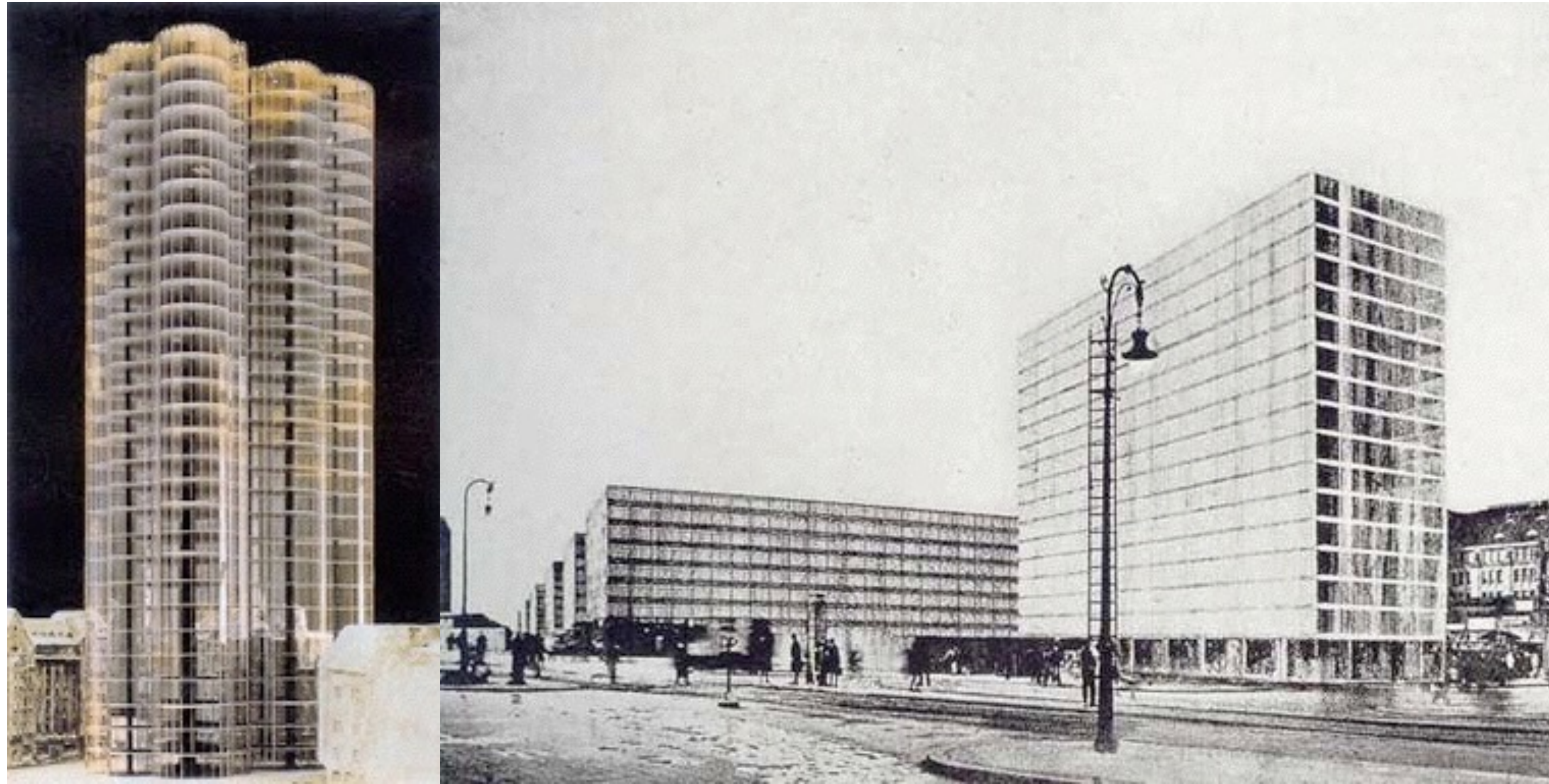

Peter Bruegel, el vell
Paràbola dels cecs
1568

Peter Paul Rubens
Les conséquences de la guerre
1637-38

El pla en moviment... crea un volum

Mies van der Rohe
Projectes per a l'Alexander Platz, a Berlin
1928

Jörn Utzon
Edifici de l'òpera a Sidney
1973

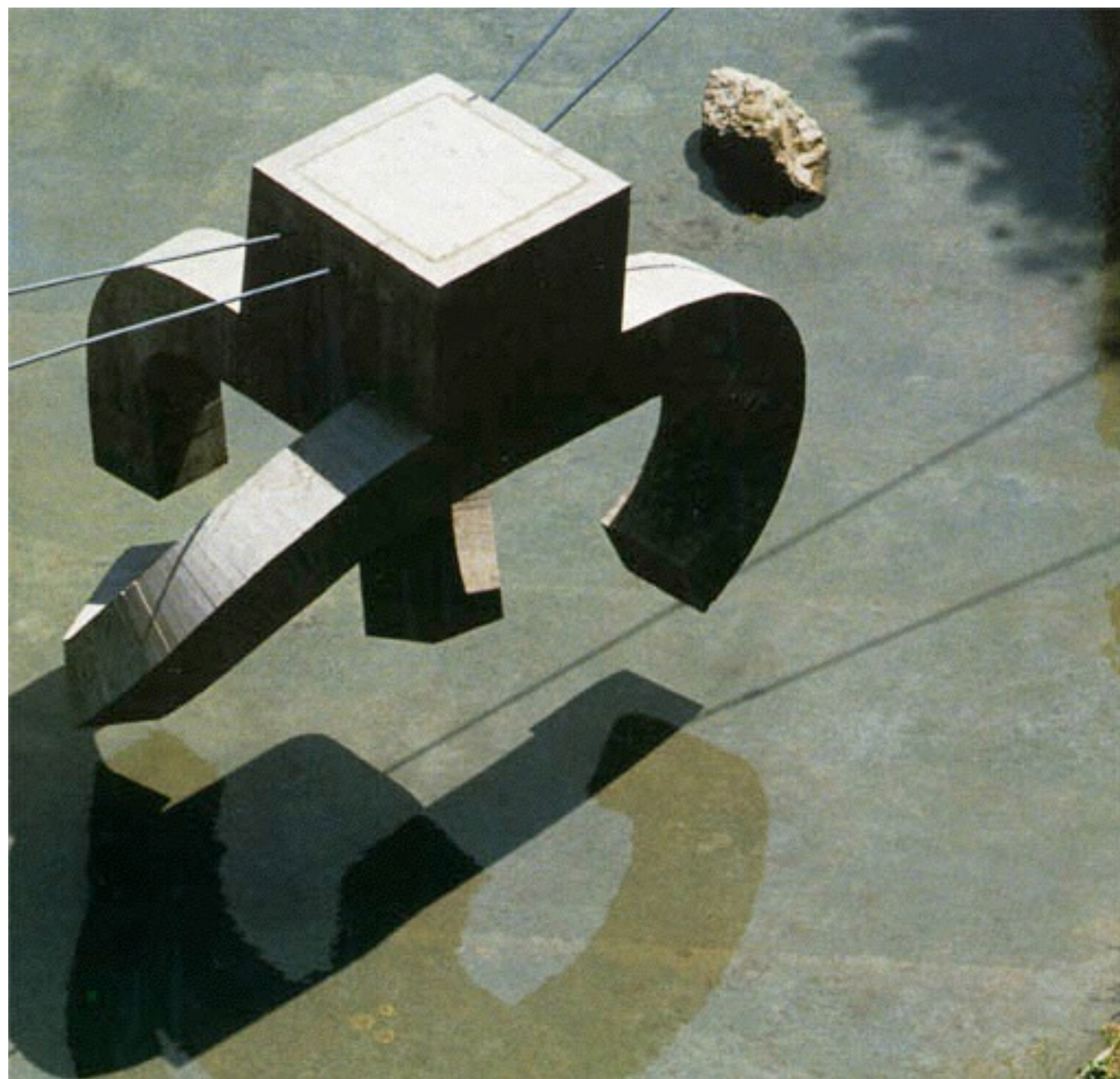

Pablo Gargallo
Ballarina
1929

Les línies en moviment... creen un volum (buit)

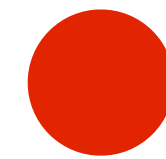
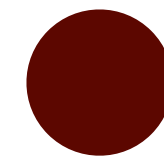
Eduardo Chillida
Peine del viento
1976

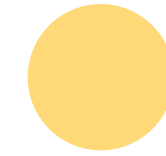
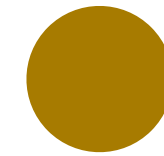
Eduardo Chillida
Elogi de l'aigua
1987

Elements Visuals

Percebem les “tendències” de les formes, línies, colors, llum, textura i grandària

tendència dels colors trencats cap a colors purs,

tendència de les lluminositats cap a fosc o cap a llum,

tendència de les línies (forma) cap a l'horitzontalitat, la verticalitat, la corba tancada...

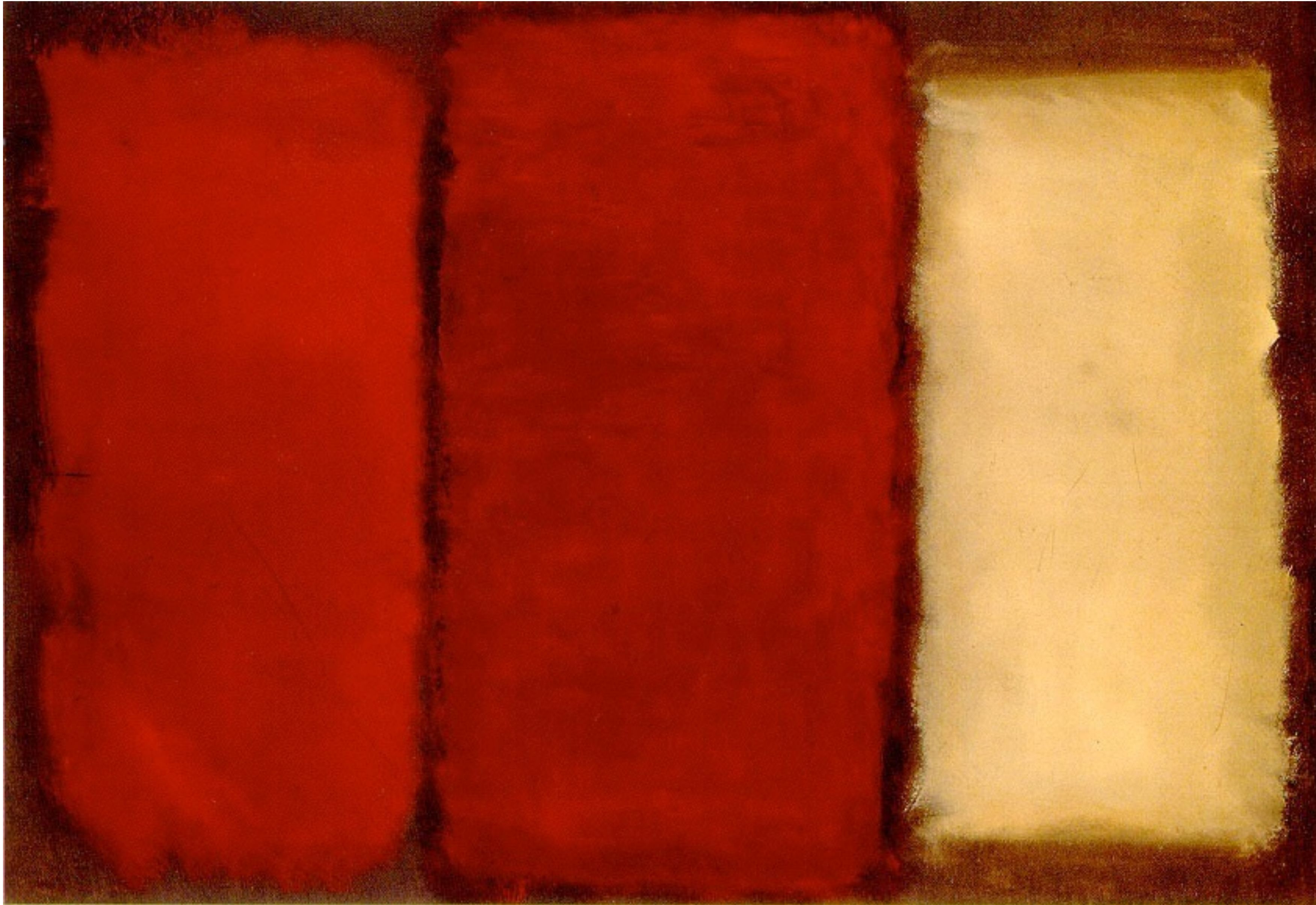

tendència de les formes irregulars cap a formes regulars,

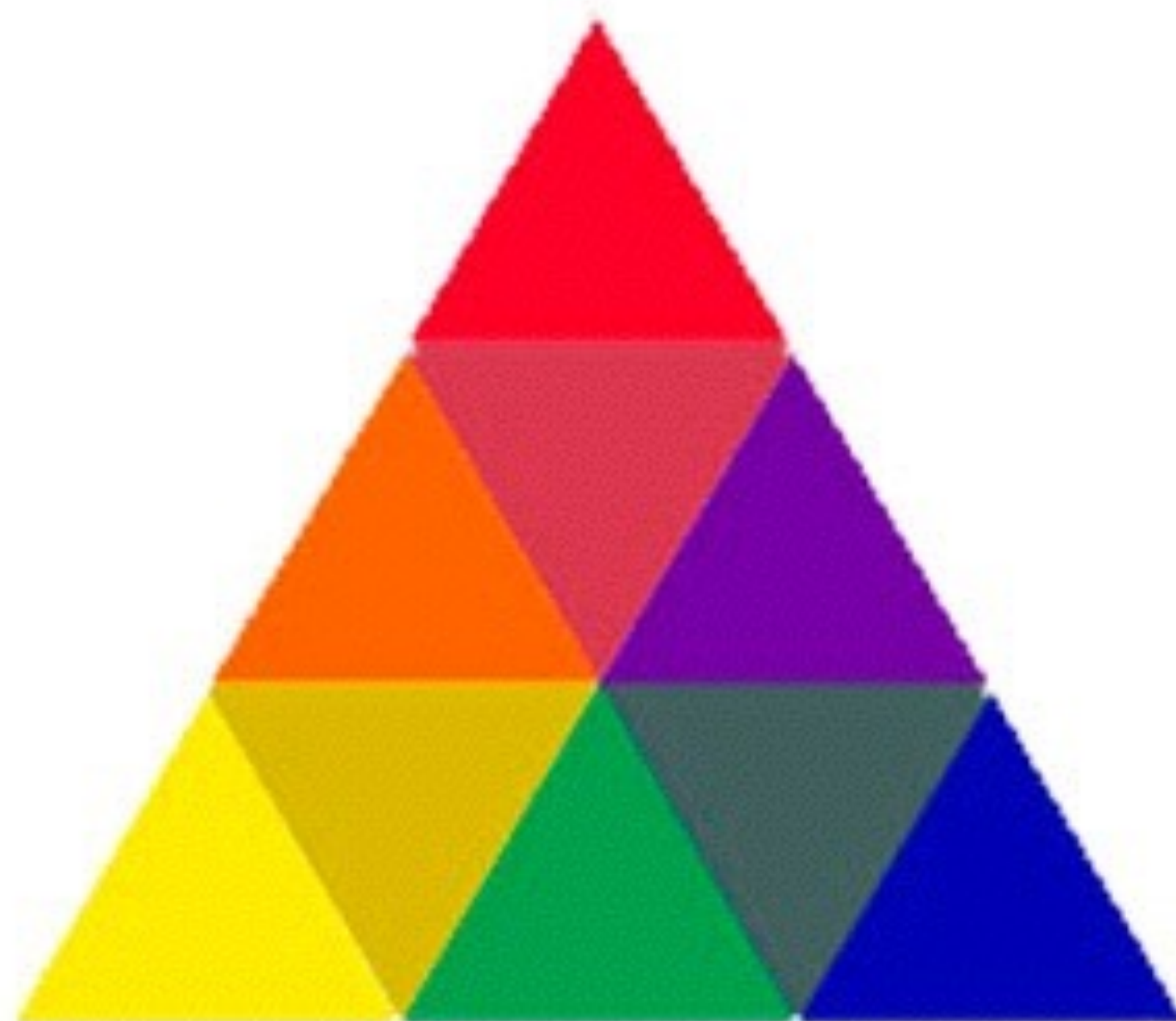
tendència de les textures superficials irregulars cap a regulars, o cap a suaus, o cap a aspres,

tendència de la grandària cap a igualtat, proporció matemàtica ($1/2$, $1/3$...), fort contrast.

El color es “mou”... tendeix cap a un dels tres colors bàsics o cap a llum o fosc

Mark Rothko
Série Colour fields
Dècada 1950's

Steve McCurry
Retrat de noia afgana
1984

La llum es “mou”... tendeix cap a llum o fosc

Rembrandt
Retrat d'Agatha Bas
1641

Hendrik Kerstens
Série Retrat de la seva filla
Dècada 2010

La forma es “mou”... tendeix cap a la línia recta

Cadillac
El Dorado
sXX

Jacques-Louis David
El Jurament dels Horacis
1784

o cap a la línia corba.

Volkswagen
Beetle
sXX

Peter Paul Rubens
Les Tres Grâces
1639

Percebem la “tendència”,
els elements i les relacions entre aquests
que **atrauen amb més força la nostra mirada**:

Percebem la **tensió**.

al Pes visual

a la Regularitat, a la Simetria

a la Compensació de pesos

El factor amb més pes visual és la soledat d'un element.

Peter Bruegel, el vell
Dança nupcial a l'aire lliure
1566

James Cameron
Avatar
2009

Steve McCurry
Retrat de noia afgana
1984

Percebem la tendència a la Regularitat.

Anònim
Fris de les màrtirs. Ravenna
550

Percebem la tendència a la Simetria ... axial.

Miquel Àngel
El judici final
1537-41

o ... radial.

Catifa persa

o percebem la tensió per assolir un equilibri dinàmic
a base de la Compensació de pesos.

James Cameron
Avatar
2009

Document concebut i realitzat per Miquel Pescador
2014

Bibliografia:

Arte y percepción visual. Rudolph Arnheim. Alianza Forma

Les imatges procedeixen de la xarxa lliure d'Internet