

Índex síntesi *Art i percepció visual* de Rudolph Arnheim

Miquel Pescador 2012 www.miquelpescador.com

La ment funciona com un tot (Gestalt)

La ment és dinàmica i construeix pensament durant la percepció
Construeix un tot a base de percepcions parcials referenciades al tot i mai aïllades.

L'art no pot ser la duplicació de la realitat sinó el resultat de la **voluntat de comunicar una idea universal** continguda en la qualitat expressiva o concepte primari que hem copsat en l'experiència del real.

L'art és la síntesi perfecta entre estructura formal i tema.

L'art és un reflex de la naturalesa complexa de l'home.

L'art és un mitjà de comunicació universal ja que es basa en uns codis compartits per tots els homes

ja que els seus elements es remeten a principis fonamentals de l'existència humana.

Tots els elements formals tendeixen a formes, esquemes, principis amb una representació molt primitiva i encarnen allò més essencial de la realitat (significació profunda).

Totes les qualitats expressives posseeixen generalitat.

I això es basa en dues tendències implícites en la percepció humana que creen tensió expressiva:

La tendència a la percepció de la major simplicitat possible dins d'una complexitat. (Llei de la simplicitat)

La tendència a la percepció del principi bàsic primigeni implícit en una forma altament diferenciada. (Llei de la diferenciació)

Només és expressiva la tensió dinàmica (vida). Allò plenament estàtic és la mort i no ens excita.

Per percebre la tensió cal que hi sigui implícitament l'origen del dinamisme (el principi universal) i així copsem la desviació (tensió)

Quan la creació-construcció de la imatge es basa en el principi de necessitat, tots els elements es disposen segons la guia natural que és la síntesi entre tema i estructura formal.

Llavors, la imatge es percep com un tot i els seus elements es mouen amb llibertat

i, **ahora sembla impossible cap canvi** perquè tots els elements es determinen mutuament i amb el tot de manera necessària.

Els elements perceptuals constitueixen una imatge i es remeten als principis universals

Equilibri

Estructures induïdes

Tensions dirigides als punts forts del marc i d'altres elements de l'esquelet visual

Distància correcta als elements de l'esquelet i entre els elements representats

Centre ponderal de l'esquema visual encaixat amb el centre de la imatge

Tensions per les pròpies formes

Tensions pel Pes visual

Tensions per les Direccionalitats creades

Tensions per les organitzacions compositives bàsiques i els gradients jeràrquics.

Tensions entre 2D i 3D: entre les formes i l'espai/volum

Cap element és totalment bidimensional - figura i fons

Profunditat

Convergència en l'espai

Tensions entre les parts i les unitats totals que poden crear espai per superposició...

Tamany respecte espectador

Joc de punt i contrapunt entre el Tot i les parts: recorreguts visuals

per semblances i diferències

per coherències globals

La Llum

Llum com a fort component simbòlic-significatiu

Construcció de lluminositat a la imatge - clarobscur o ombra colorejada - relació llum i color

La llum crea espai

Llum i composició

El Color

Cada imatge és un particular acord musical entre els colors

Color i composició (tensions entre els primaris)

Relacions entre les formes aïllades i el color (diferenciacions i connexions)

Color com a crear d'espai i volum (per lluminositat, càlid-fred, saturació)

Textura

Tensions entre Control mental o impuls motor