

Unidad 1

Medios para la creación de imágenes y creatividad plástica

1. Funciones y finalidades de la imagen

Las imágenes no siempre tienen la misma función. Los creadores, organizan sus obras con diferentes intenciones comunicativas, aunque por lo general no aparecen de forma aislada, sino que en una misma imagen pueden convivir varias finalidades, predominando alguna de ellas sobre las demás. Las funciones fundamentales que puede tener una imagen son:

- **Finalidad informativa:** Corresponde a las imágenes objetivas que transmiten fielmente la realidad sin tratar de interpretarla. El mensaje es claro, concreto y descriptivo. (Señales de tráfico, mapa del tiempo en un telediario,...)

- **Finalidad expresiva:** Corresponde a aquellas imágenes que buscan crear emociones en el espectador o plasmar los sentimientos de la persona que se manifiesta a través de ellas. (Carteles e imágenes al servicio de la publicidad, obras artísticas con una intención crítica o de denuncia, fotografía de un desastre natural que pueda provocar cualquier tipo de sentimiento en el observador,...)

¿PÁJAROS QUE CANTEN
O SIERRAS QUE TALEN?

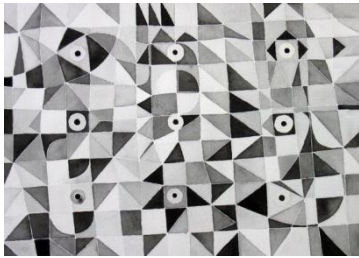

LA DECISIÓN ES TUYA
NO PERMITAS QUE MATEN AL TIPNIS

- **Finalidad estética:** Corresponde a las imágenes en las que se antepone el concepto de belleza a cualquier otro aspecto comunicativo. (Obras artísticas de diverso tipo).

Las funciones estética y expresiva predominan en las imágenes cotidianas, mientras que la función estética predomina en las artísticas.

2. La imagen artística

De manera general, puede decirse, que lo que caracteriza a determinadas imágenes como obras de arte es la función estética que predomina en ellas. Esto supone la intención en el creador de producir un objeto bello que resulte placentero para el observador.

Sin embargo, el valor artístico de una imagen responde a consideraciones, en cierta medida, subjetivas y relacionadas con el momento y el lugar en el que surge o se percibe. Así por ejemplo:

- Muchas obras antiguas no fueron creadas con intención estética, sino respondiendo a finalidades mágicas, religiosas o funcionales, y sin embargo, con el transcurso del tiempo, son admiradas por su belleza y se consideran obras artísticas. Es el caso de los monumentos funerarios prehistóricos, las estatuillas de pueblos antiguos o las pinturas encontradas en el interior de las pirámides egipcias.
- Ciertas obras de arte a veces no son reconocidas o apreciadas como tales. Es lo que ha sucedido con las creaciones de muchos movimientos de vanguardia, que provocaron cierto rechazo en su momento.
- Algunas manifestaciones creativas a través de imágenes muestran una intención estética y son percibidas como artísticas, pero no se encuadran dentro de los medios artísticos tradicionales. Así, la fotografía o el diseño producen frecuentemente imágenes de gran valor estético.

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto mismo del arte en su amplitud y complejidad pues abarca muchos ámbitos diferentes y muchas formas de creación.

3. La imagen cotidiana

La cultura de la imagen se ha impuesto actualmente en el mundo en el que vivimos. Este hecho es fruto de una verdadera revolución: el lenguaje visual se ha impuesto al lenguaje verbal en muchos ámbitos de la vida cotidiana, debido a la enorme capacidad comunicativa que poseen las imágenes. No en vano, se dice, que una imagen vale más que mil palabras.

Las imágenes que percibimos en el entorno cumplen fundamentalmente con las funciones informativa y expresiva.

Las imágenes son los signos del lenguaje visual, es decir, son unidades comunicativas dotadas de significado y capaces, por ello, de transmitir un mensaje.

En el ámbito cotidiano existen distintos tipos de imágenes por la relación que mantienen con la realidad o la idea que representan:

- **Ícono:** Es un signo que mantiene una relación de semejanza en la forma con aquello que representa. Las señales que indican las salidas de emergencia tienen este carácter.
- **Símbolo:** Es una imagen que representa un concepto porque se asocia con él por tradición o convención. Así la paloma se ha convertido poco a poco en la mayoría de los lugares, en el símbolo de la paz.

- **Indicio:** Es una imagen que refleja la existencia de una realidad. Así la imagen del humo refleja la existencia del fuego.

La función de las imágenes, es decir, la intención comunicativa que subyace en el uso de las mismas, determina en muchos casos el tipo de imagen elegida. Así por ejemplo, en la publicidad, que pretende básicamente convencer al observador para que compre un producto o realice una actividad, se emplean frecuentemente imágenes simbólicas, que poseen gran valor persuasivo. Sin embargo, en las señales informativas predominan las imágenes icónicas de interpretación inmediata e inequívoca.

4. El uso creativo de la imagen

La creatividad plástica es una de las dimensiones más importantes de la naturaleza humana. El ser humano se ha expresado siempre a través de la imagen. Para ello se ha valido de un lenguaje universal, no sometido a la barrera de los idiomas y que permite una amplia diversidad de manifestaciones.

La historia de la humanidad se ha documentado en gran medida través de imágenes, que en muchos casos han perdurado hasta nuestros días. El arte (el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura,...) y también otros medios de expresión, como la artesanía, la joyería, la oda, etc., son el reflejo de la sociedad en la que surgen y, al mismo tiempo, trascienden en l tiempo.

Actualmente, la labor creativa y la difusión de las obras plásticas, no han escapado a la influencia que ejercen las nuevas tecnologías. El talento de los creadores ha encontrado herramientas nuevas que, en muchos casos, facilitan la elaboración de sus obras y amplían las posibilidades creativas.

5. Medios para la creación de imágenes

Los podemos clasificar en dos grandes grupos:

5.1. Medios para la creación de imágenes artísticas.

Estos a su vez los podemos dividir en:

1. Medios bidimensionales:

- **Dibujo:** Se basa en la utilización de la línea y el trazo fundamentalmente, con materiales de punta como el lápiz, el carboncillo o la pluma. Normalmente se trata de técnicas secas, y monocromas (un solo color) cuyo soporte principal es el papel.
- **Pintura:** Se basa fundamentalmente en técnicas húmedas que se aplican con pincel, centrándose en el uso de la mancha y el color. Los soportes más habituales son el lienzo y la madera
- **Grabado:** Se trata de una técnica que permite la elaboración de una serie de imágenes iguales a partir de un modelo o matriz.

2. Medios tridimensionales:

- **Escultura:** Permite obtener obras tridimensionales, utilizando diversidad de materiales y técnicas.
- **Arquitectura:** Permite la creación de espacios habitables, conjugando aspectos funcionales y expresivos o estéticos.

5.2. Medios para la creación de imágenes cotidianas.

Estos a su vez los podemos dividir en:

1. El diseño:

- **Diseño industrial:** Aborda los procesos destinados a la producción de un objeto por medios industriales, partiendo de un estudio estético y funcional del mismo.
- **Diseño gráfico:** Aborda la creación de imágenes producidas por medios impresos y destinadas a la transmisión de mensajes.
- **Diseño de espacios (interiorismo):** Se ocupa de la organización y diseño de los espacios en los que se desarrolla la vida el ser humano.

2. **Medios audiovisuales:** Son medios audiovisuales, aquellos que emplean la imagen y el sonido al servicio de un contenido narrativo. Algunos de los principales medios audiovisuales son el cine, el vídeo, la televisión e internet.