

Guión para el análisis de imágenes positivo-directo

El presente guión se propone como una herramienta que ayude a profundizar en la lectura y comprensión de imágenes, un paso que consideramos fundamental de cara a enfrentar procesos de creación de proyectos basados en las mismas.

La actual propuesta obedece a un ejercicio de ordenación lógica del proceso de interpretación de una imagen, y plantea una metodología que desde el análisis de la imagen y su contexto permita detectar y comprender su significado y, con especial énfasis, las intenciones de su autor.

El guión ha sido desarrollado pensando en el análisis de imágenes fotográficas, pero es absolutamente válido para cualquier otro tipo de imagen (obra), y bajo ningún concepto debe de ser entendido como una receta o una estructura cerrada. Por tanto, sus secciones, totalidad e incluso su orden son susceptibles de ser modificados en función de las necesidades específicas de la imagen que se quiere analizar.

Para finalizar, es importante recalcar que el guión no debe ser entendido o utilizado como un simple formulario a rellenar, sino como una herramienta para desarrollar un texto en el cual se interrelacione toda la información de las distintas secciones.

1. Ficha técnica

Información sobre la imagen: autor, título, año de realización, técnica, dimensiones.

2. Análisis contextual

2.1 Contexto histórico (social, político y artístico): en una primera aproximación es fundamental situar la imagen en su contexto histórico y vincularla con las esferas sociales, políticas y artísticas de su momento de creación y/o circulación. Esta parte, aunque no debe ser muy extensa (ya que se analiza una obra y no un contexto histórico), es necesaria para entender qué condiciones han determinado la aparición de la imagen que estamos analizando.

2.2 El autor y su obra: una vez presentado el marco histórico es necesario desarrollar una breve síntesis de la obra del autor, y en algunos casos, ahondar en aspectos biográficos relevantes para la misma, siempre relacionando esta información con el contexto anterior. Este apartado nos permitirá vincular las características de la imagen que estamos analizando con la producción de su autor.

El desarrollo de los dos puntos anteriores nos ofrecerá un marco referencial desde el cual entender la importancia de la red de condicionantes sociales, políticos y artísticos que determinan la aparición de toda imagen.

3. Análisis formal y compositivo

En este apartado se busca profundizar en los elementos morfológicos y compositivos de la imagen, relacionando en todo momento los recursos detectados con su función expresiva (lenguaje visual). Las preguntas clave para resolver este apartado son: ¿por qué el autor utiliza este recurso técnico, formal o compositivo? ¿Con qué finalidad expresiva?

Con este tipo de análisis podremos determinar si el autor conoce y utiliza el lenguaje visual en la construcción de la imagen y de un discurso que capitalice sus intenciones.

3.1. Análisis formal

- a) Técnica: soporte de la obra, materiales, herramientas y procesos utilizados.
- b) Luz: tipo, intensidad y dirección, contraste, gradación tonal.
- c) Color: valor simbólico y psicológico, propiedades, peso, armonías y contrastes.
- d) Forma: valor simbólico, formas planas y volumétricas, textura.
- e) Cámara*: distancia focal, profundidad de campo, sensibilidad, tiempo de exposición, movimiento.

* En el caso de otro medio o herramienta los aspectos a analizar evidentemente serían otros.

3.2. Análisis compositivo

- a) Espacio real: formato y dimensiones de la imagen.
- b) Espacio representado: punto de vista (plano y ángulo de toma), escala.
- c) Distribución de los elementos: ubicación, peso visual, dirección, equilibrio, recorrido visual, ritmo, sujeto principal y jerarquías, centro de interés, puntos de atención-tensión, puntos óptimos.
- d) Relaciones en la imagen (leyes de la Gestalt): figura y fondo, ley de la buena forma, ecos visuales.

3.3. Cuerpos de imágenes (en el caso de que la imagen a analizar pertenezca a una obra constituida por varias imágenes): sujeto principal, estructura temporal y/o narrativa, recursos formales, compositivos y elementos en común.

4. Análisis interpretativo

Fundamentado en la información recopilada en los puntos anteriores, este apartado busca detectar tanto el significado de la imagen como las intenciones de su autor. Este análisis debe ser siempre realizado a partir de lo que es efectivamente visible en la imagen, y no de lo que el lector cree ver en ella.

El error más común es interpretar en clave subjetiva la información con que se cuenta. Este tipo de lectura, que atiende más a una especulación que a un análisis de los valores reales presentes en la imagen, sólo se justifica desde la óptica del propio lector y por tanto carece de validez.

4.1. El discurso: temática desarrollada, sujeto principal, mensaje, intención, usos y funciones de la imagen.

4.2. Análisis crítico

Este apartado deja abierta la posibilidad, si se desea, de manifestar una opinión estrictamente personal sobre la imagen. Se ha dejado en último término buscando que la opinión personal de quien analiza la imagen esté informada por un conocimiento real, tanto de la imagen como de su autor.

positivo-directo
Barcelona, 2010

positivo-directo: Arola Valls y José Luis Bravo © 2010 Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o distribución parcial o total sin el consentimiento por escrito de los autores.