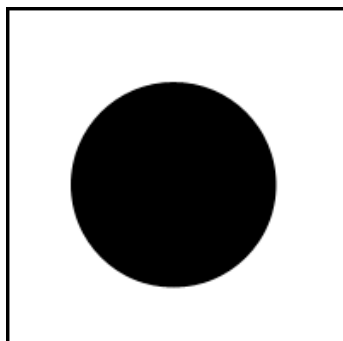

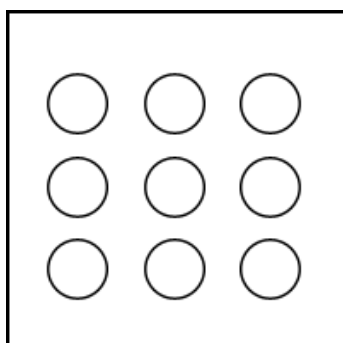
Leyes del diseño – fundamentos del diseño

A continuación se presentan algunas de las leyes más fundamentales del diseño para la composición estética de imágenes. Estas reglas también se utilizan para analizar y describir imágenes (análisis de imágenes).

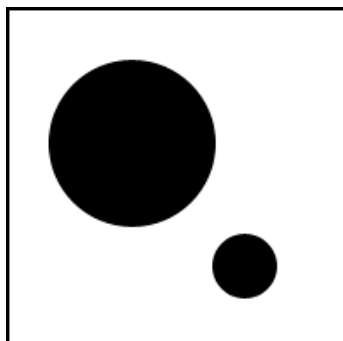
Diferenciación entre figura y fondo (Relación entre figura y fondo)

La imagen representada debe destacar sobre el fondo o el entorno para que se pueda distinguir algo. La superficie más pequeña suele considerarse la figura, mientras que la más grande se considera el fondo. Por lo tanto, esta estructura debe ser clara para que el espectador la comprenda.

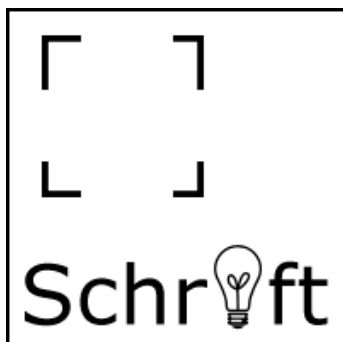
Ley de la proximidad

Pertenencia; se puede reconocer todo aquello que forma parte de un todo o que se agrupa en un conjunto.

Ley de la similitud

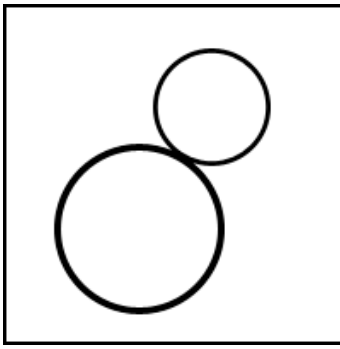
Las formas que se parecen entre sí se perciben como una unidad (pertenencia); se asemejan en color, forma o tamaño.

Ley de la coherencia

En el caso de las formas o la escritura, imaginamos la parte que falta para que vuelva a formar una unidad. Completamos todas las figuras (por ejemplo, cuando se colocan en el sangrado):

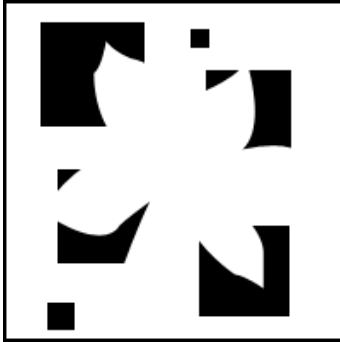
- > sin embargo, esto es algo que primero debemos aprender
- > por este motivo, también se pueden sustituir letras sueltas por símbolos o formas y la palabra se sigue entendiendo.

Tendencia a la concisión

Tendencia a crear una jerarquía, aunque en realidad no sea imprescindible:

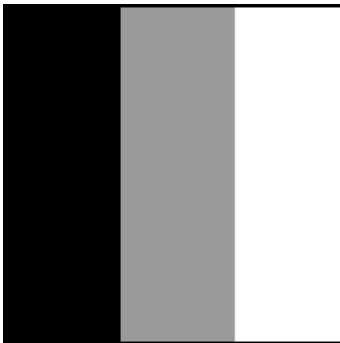
- > No todos los objetos pueden estar en primer plano
- > Por lo general, se define como primer plano lo que está más abajo
- > En las fotografías, por ejemplo, se enfoca el primer plano y se desenfoca el fondo.

Valor informativo

Este se deriva de la cantidad de elementos de la imagen y del grado de complejidad. En este sentido, la proporción entre elementos nuevos, inesperados y conocidos resulta decisiva. Ambos aspectos dependen de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos individuales. Cuantos menos elementos contenga una imagen, más rápido se puede comprender; cuantos más detalles tenga, más difícil resultará captarla y, por lo tanto, dará una impresión de estar sobrecargada. Tanto un exceso como una falta de elementos visuales o de novedades en la imagen pueden tener un efecto negativo en el observador.

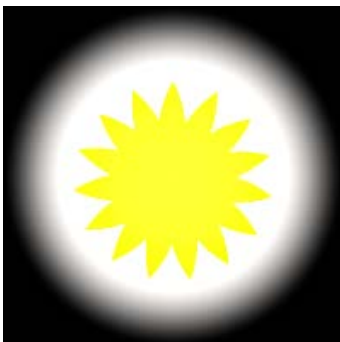
Ejemplo: un laboratorio es reconocido como tal por personas sin conocimientos especializados cuando contiene instrumentos típicos (para el profano) y no solo elementos desconocidos.

Contrastes

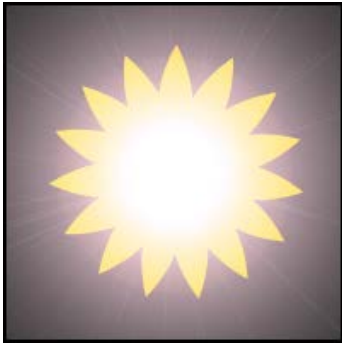
Los contrastes definen los contornos de una imagen y le dan estructura, por lo que constituyen uno de los elementos compositivos más importantes. Cuando el contraste se distribuye en tres tercios —uno claro, uno medio y uno oscuro—, la imagen se percibe como variada y armoniosa.

Si en la imagen solo hay un tono muy claro o muy oscuro, esta también puede percibirse como atractiva. Sin embargo, si una imagen se compone únicamente de tonos medios, a menudo resulta aburrida y con poco contraste. Si una imagen se compone predominantemente de un solo tono, se trata de un motivo de clave alta en el caso de los tonos claros y de clave baja en el de los tonos oscuros.

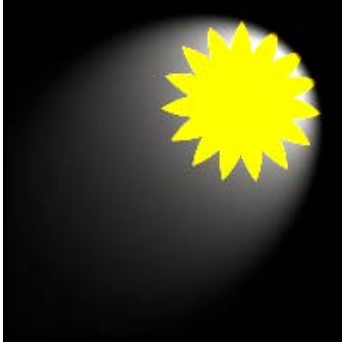
Iluminación

Es un elemento de composición tan importante como los contrastes. (Fotografiar = dibujar con luz) La luz es, en gran medida, la responsable de la sensación de espacio que transmite una imagen. La luz difusa y suave hace que un objeto parezca plano; la luz dirigida y dura resalta los objetos de forma plástica mediante la formación de sombras y transmite una sensación de espacio. La luz también influye en gran medida en el ambiente que transmite la imagen; en definitiva, también es responsable de los colores.

Contraluz y luz lateral

Cuando se fotografía con el sol a la espalda, las imágenes resultan bastante planas en cuanto a la iluminación. Aunque esto molesta menos en las fotografías en color, resulta menos favorable para las fotografías en blanco y negro, ya que los contrastes tonales tienden a ser más bien reducidos.

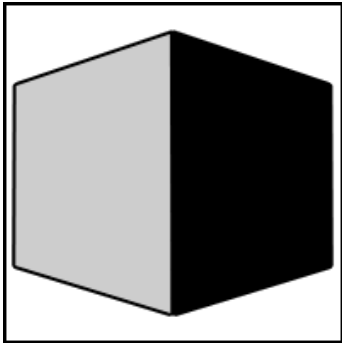

Luz lateral

Si se quiere evitar esto, hay que cambiar ligeramente la posición. La luz lateral garantiza una iluminación más tridimensional del motivo (aplicable tanto a imágenes con color como sin color).

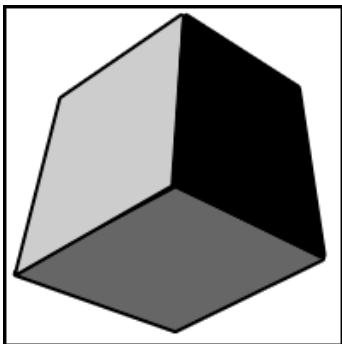
Perspectiva

Las diferentes perspectivas pueden hacer que una imagen resulte especialmente interesante o, por el contrario, corriente.

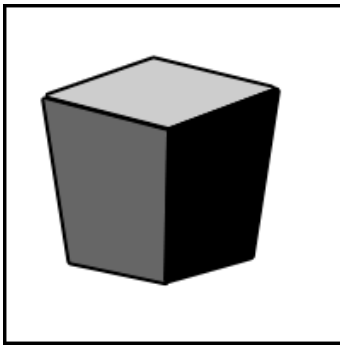
Perspectiva ocular/perspectiva normal (también llamada perspectiva central)

Los objetos se representan más pequeños cuanto más lejos se encuentran de nosotros. En la perspectiva central, la impresión espacial se debe a que el objeto se encuentra en el mismo plano que el observador. Un punto de fuga situado en la lejanía, hacia el que convergen todas las líneas, nos transmite espacialidad y profundidad. Los objetos que se mueven por las líneas de fuga hacia el punto de fuga nos parecen más pequeños.

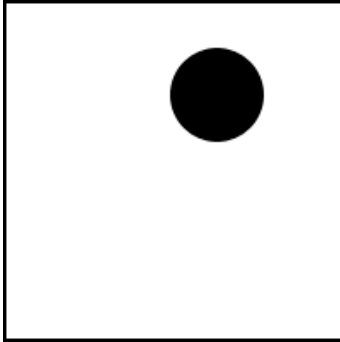
Perspectiva de rana

Se trata de una perspectiva poco habitual para nosotros y, por eso, llama la atención. Sin embargo, no conviene sobrepasar ciertos límites, ya que una representación demasiado abstracta puede provocar rechazo en el espectador. Debido al ángulo de visión tan bajo del espectador, el horizonte y el punto de fuga se desplazan hacia la altura de los ojos. Los objetos representados en perspectiva de rana se elevan ópticamente, se hacen imponentes y pueden incluso resultar opresivos (desde arriba).

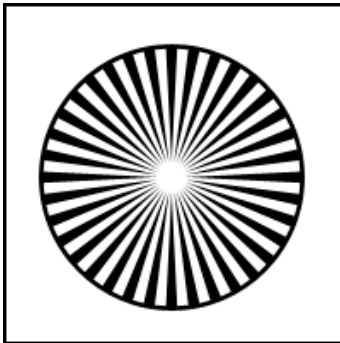
Perspectiva aérea

Esta es también una perspectiva poco habitual para nosotros. El punto de fuga queda desplazado hacia el borde inferior de la imagen debido al ángulo de visión elevado del espectador. Esto crea una sensación de ausencia de suelo y de profundidad que se hunde (como en los barrancos). Los objetos parecen más pequeños e insignificantes (el espectador se eleva hacia lo alto).

La proporción áurea

Lo contrario de la simetría es la asimetría. Esta resulta más viva, armoniosa y casi como si estuviera dispuesta al azar. Una de las asimetrías equilibradas más utilizadas en la composición de la imagen es la proporción áurea. En ella, el elemento más importante de la imagen se sitúa a un tercio de la altura y la anchura totales de la imagen, a la izquierda y a la derecha del borde de la imagen, respectivamente.

Nitidez total

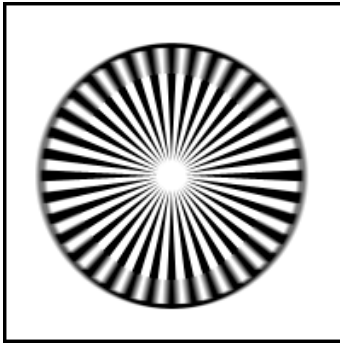
La nitidez total —que se extiende de manera uniforme por toda la imagen— tiene una influencia decisiva en el efecto de la imagen. La nitidez es a la vez informativa e incorruptible, pero también puede resultar fría y estéril. Se puede emplear en función del mensaje que se desee transmitir con la imagen. Si lo que importa es el contenido informativo de una imagen (por ejemplo, descripciones de aparatos técnicos), la nitidez total es imprescindible. Sin embargo, la nitidez total también puede servir para realzar aún más un paisaje invernal gélido.

Paisaje invernal con nitidez total

Paisaje invernal: la imagen en comparación con la imagen desenfocada

Nitidez selectiva

En realidad, el ojo humano solo capta con nitidez absoluta un ángulo de visión de aproximadamente 1,5 grados. Sin embargo, nuestro ojo se mueve constantemente y explora nuestro entorno, por lo que percibimos como nítido un campo de visión más amplio. Por lo tanto, no podemos ver todo nuestro entorno con total nitidez de un solo vistazo, por lo que una imagen diseñada con nitidez selectiva (la imagen solo es nítida en un punto o plano concreto) resulta especialmente atractiva a la vista. Al enfocar, por así decirlo, el elemento más importante de la imagen, se le da protagonismo visual y se le resalta al mismo tiempo; se destaca de forma plástica.

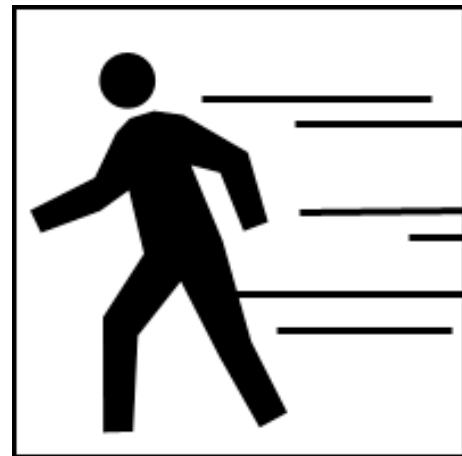
Desenfoque por movimiento

A diferencia de las imágenes en movimiento, las fotografías u otras imágenes fijas no tienen la posibilidad directa de ilustrar el movimiento. Sin embargo, mediante el desenfoque por movimiento se puede crear una ilusión de movimiento. En fotografía, esto se consigue bien mediante tiempos de exposición largos, de modo que se produce un desenfoque difuminado, bien moviendo la cámara en la dirección del movimiento para obtener un objeto nítido sobre un fondo difuminado. En la pintura, se puede aplicar la pintura en dirección contraria a la del movimiento para conseguir un efecto similar al de una fotografía.

En el dibujo, esto se puede sugerir mediante líneas de acción.

En esta imagen, el desenfoque por movimiento se aprecia especialmente bien en los ciclistas de la parte izquierda.

Dibujo de ejemplo de desenfoque por movimiento

Formato apaisado

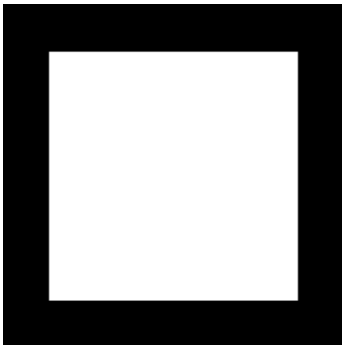
Si se elige el formato adecuado para un motivo, se puede influir considerablemente en el ambiente que transmite. Los motivos o elementos horizontales (como el horizonte) ven reforzado su efecto con un formato apaisado extremo. Cuanto mayor sea la diferencia entre la altura y la anchura de la imagen, más atención atraerá esta. Sin embargo, las líneas y formas de la imagen que discurren en sentido contrario (en este caso, líneas verticales) atenúan de nuevo el efecto. Un formato de imagen alargado transmite tranquilidad y amplitud.

Esta imagen tiene un formato apaisado «normal». (Formato de imagen original)

Aquí hay un ejemplo de un formato apaisado extremo.

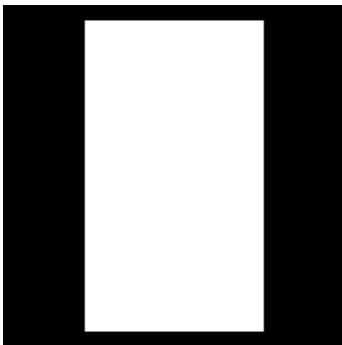

Formato cuadrado

Además del rectángulo, uno de los formatos de imagen más versátiles es el cuadrado. A partir de él, es fácil convertir posteriormente la imagen en formato vertical u horizontal. El formato cuadrado, con sus lados de igual longitud, resulta estático y carece de tensión. Sin embargo, un contenido bien diseñado puede generar dinamismo y tensión. El contenido y el formato de la imagen interactúan directamente entre sí.

Aquí tienes una imagen de ejemplo en formato cuadrado.

Formato vertical

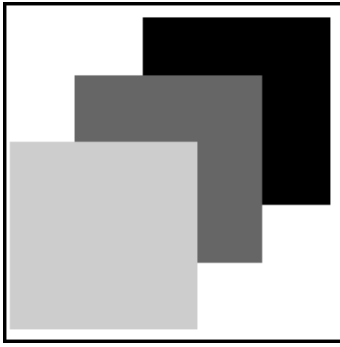
El rectángulo es un formato de imagen muy habitual. En este caso, debe ser el motivo el que determine si se opta por un formato vertical o por uno horizontal. A diferencia del formato horizontal, el vertical transmite una sensación de fuerza y dinamismo. También en este caso, unas relaciones de aspecto más extremas pueden resaltar aún más las características del formato en la imagen.

Aquí tienes de nuevo la imagen de ejemplo en formato vertical.

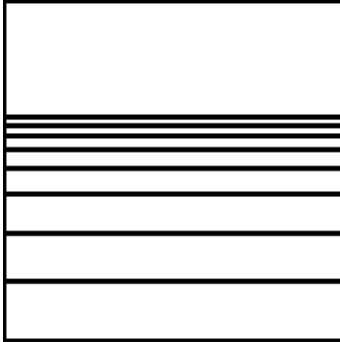

Y aquí, de nuevo, en formato vertical extremo.

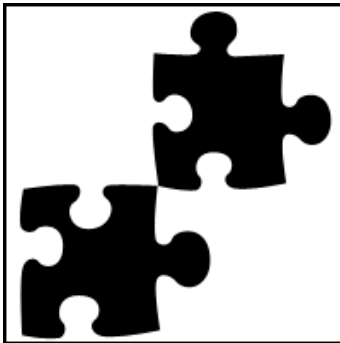
Primer plano, plano medio y fondo

Para lograr una mejor representación espacial, conviene dividir claramente la imagen en primer plano, plano medio y fondo. Una composición típica consistiría en una sugerencia silueteada del primer plano, que deja espacio libre a una figura en el plano medio y permite reconocer el escenario de la acción (fondo).

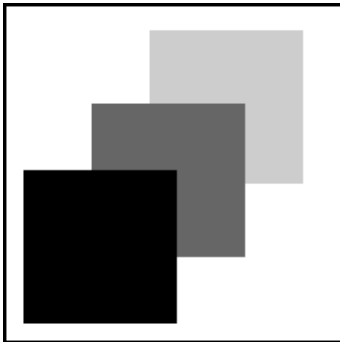
Gradiente de textura

A medida que aumenta la distancia, los espacios entre objetos verticales u horizontales situados a la misma distancia entre sí se hacen cada vez más pequeños; esto es el gradiente de textura (ejemplo: postes eléctricos a lo largo de una carretera). Partimos de la base de que los objetos equivalentes también tienen el mismo tamaño y, al reducirse estos objetos, podemos percibir la espacialidad.

Silueta

Debido a una iluminación determinada (contraluz e iluminación tenue), puede producirse un efecto de silueta y los contornos de los objetos pueden destacar claramente del resto del entorno luminoso. Sin embargo, este fuerte contraste y los escasos matices tonales también pueden ser la causa de una percepción reducida de los detalles de un objeto. No obstante, el elevado contraste también proporciona una buena impresión de espacio y puede favorecer la relación figura-fondo.

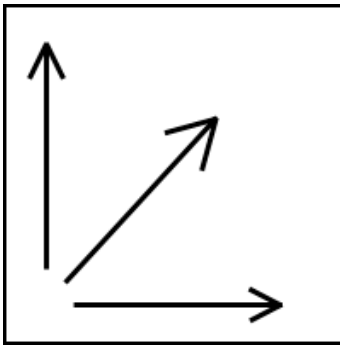
Perspectiva atmosférica

La perspectiva atmosférica es también un rasgo que transmite amplitud y espacialidad. En los paisajes, a medida que aumenta la distancia, el contraste entre los objetos situados en diferentes planos disminuye debido a un azulado cada vez más intenso, provocado por la neblina atmosférica, que se vuelve más densa. Cuanto más lejos se encuentra un objeto, más se funde con el azul del cielo.

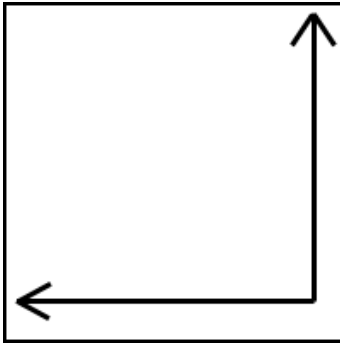
Planicidad

Cuando en una imagen no hay espacialidad, se necesitan otros elementos para que resulte interesante. Una superficie, como forma bidimensional, sería uno de esos elementos. Además del contraste entre luces y sombras y de los diferentes tonos de color, también se pueden utilizar estructuras lineales o formas geométricas.

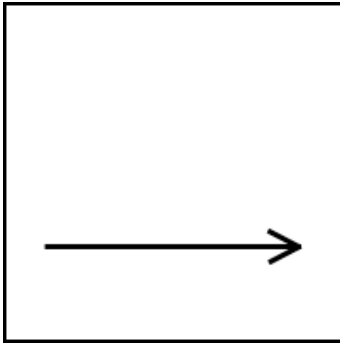
El trazo de las líneas

El trazo de las líneas dentro de una imagen es también un elemento compositivo importante. El mensaje de una imagen varía en función del trazado de las líneas. Las líneas pueden unir o separar. Una línea recta transmite una sensación más bien estática y rígida, mientras que una línea angulada o curva resulta alegre y dinámica. Cuando las líneas se cruzan, pueden formarse ángulos rectos, cuadrados, rectángulos, triángulos o polígonos. Estas líneas no tienen por qué ser siempre visibles en la imagen; las líneas imaginarias aportan mucho más atractivo a una imagen.

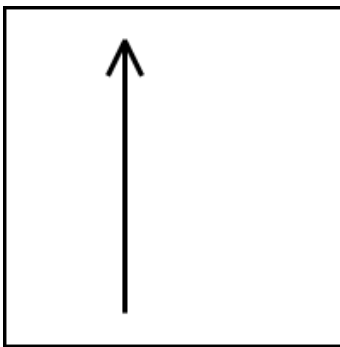
Ángulo recto

Cuando una línea horizontal y una vertical se cruzan, se forma un ángulo recto. La línea horizontal suele transmitir una sensación de estaticidad y tranquilidad, mientras que la línea vertical irradia dinamismo y emoción. El efecto de ambas es, por tanto, opuesto. El ángulo recto contiene, por tanto, ambos efectos; es decir, tiene un significado mitad estático y mitad dinámico.

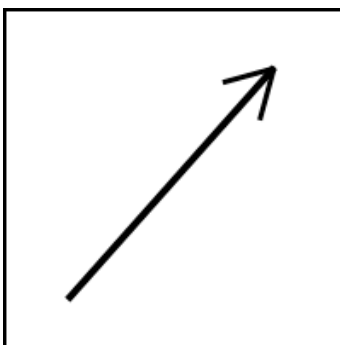
La horizontal

La horizontal transmite al espectador una sensación de estaticidad y pasividad, aunque también puede irradiar tranquilidad o incluso parecer aburrida. En la mayoría de los casos, es la línea del horizonte la que aparece como horizontal en una imagen (de ahí su nombre). La imagen se divide en una mitad inferior más oscura y una superior más clara, si la línea del horizonte discurre exactamente por el centro de la imagen. Tal simetría resulta artificial y aburrida. Se recomienda una división asimétrica en una proporción de 1:3 o 1:6, o viceversa.

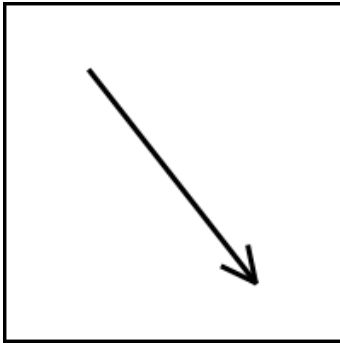
Vertical

Irradia firmeza y vitalidad, y se percibe como una fuerza ascendente. Sin embargo, en una imagen no conviene colocar varias líneas verticales unas encima de otras, sino más bien una al lado de otra (un ejemplo negativo sería una persona a la que le «crece» un poste de telégrafos en la cabeza).

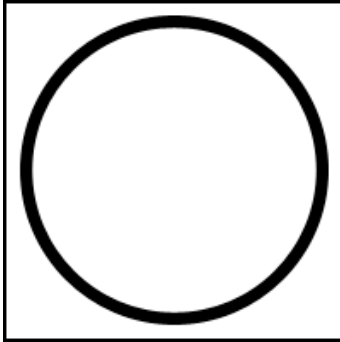
Diagonal

Irradia movimiento y aspiración. Para la mayoría de las personas de la cultura occidental, la diagonal de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha se percibe como positiva debido a la dirección habitual de lectura y escritura. La diagonal opuesta, por el contrario, se percibe más bien como negativa.

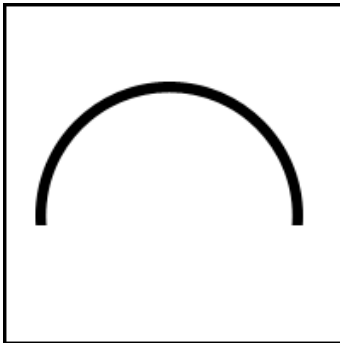
Diagonal opuesta

La mayoría de las personas de la cultura occidental perciben la diagonal opuesta como un movimiento descendente y como un descenso.

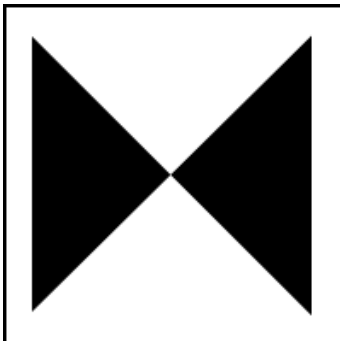
Círculo

Es una forma primitiva cerrada sobre sí misma. Desde el centro, se extiende de manera uniforme en todas las direcciones. Su efecto es envolvente y protector (perfección). Al convertirse en óvalo, pierde su rigor y equilibrio centrales. En el óvalo predomina la orientación vertical o la horizontal y, por lo tanto, puede tener un efecto tanto pasivo y estático como ascendente y activo.

Arco

Esta figura simétrica tiene un carácter de unión, como por ejemplo en un puente.

Simetría

La simetría surge cuando se repiten elementos visuales iguales, ya sea mediante secuencia, rotación o disposición simétrica. La simetría irradia rigor, claridad y tranquilidad, y es fácil de percibir. Sin embargo, en ocasiones también puede resultar aburrida.