

Composición: Técnicas de Comunicación Visual

ESTRATEGIAS VISUALES

Información basada en la obra:

"La Sintaxis de la Imagen. Introducción al alfabeto visual" de Donis A. Dondis.

"Sería imposible enumerar aquí todas las técnicas visuales disponibles o dar definiciones acertadas de las mismas.

En esto, como en todos los escalones de la escritura de los medios visuales, la interpretación personal es un factor muy importante. Pese a estas limitaciones, puede definirse cada técnica y su contraria en forma de dipolo".

Donis A. Dondis

Donis A. Dondis (1924-1984), diseñadora formada en el Massachusetts College of Art, fue profesora de la School of Public Communication, Boston University, USA. Su libro "La Sintaxis de la Imagen", publicado originalmente en 1973, se convirtió en la referencia bibliográfica fundamental en el campo de la alfabetización visual.

Las Estrategias Visuales ofrecen al diseñador y al artista una amplia gama de medios compositivos para reforzar el contenido comunicativo mediante la expresión visual.

El uso de las estrategias visuales implica el manejo del conjunto de los elementos de la composición (forma, color, tamaño, tono, textura, etc.)

En una composición pueden coexistir varias estrategias visuales, pero debe predominar la que refuerce el contenido o concepto para así contribuir a darle el carácter necesario al conjunto.

Las estrategias se organizan en pares de opuestos llamados "dipolos" y se caracterizan por predominar en uno la ARMONÍA y el CONTRASTE en el otro, según diferentes criterios.

I. CRITERIO POR PESOS VISUALES

EQUILIBRIO / INESTABILIDAD

El **equilibrio** es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a medio camino entre dos pesos. Su importancia se basa en el funcionamiento de la percepción humana y en su intensa necesidad de equilibrio. Se le identifica por el *peso central* en la composición.

Su opuesto es la **inestabilidad** que es la ausencia de equilibrio o *desbalance* en el conjunto y que da lugar a formulaciones muy provocadoras e inquietantes.

SIMETRÍA / ASIMETRÍA

La **simetría** axial consiste en la repetición de los elementos compositivos a partir de un *eje central virtual* (vertical, horizontal, diagonal, radial), creando el efecto de reflejo. Implica un gran orden en la composición y puede resultar estática; pero esta repetición también le puede conferir gran fuerza visual a la composición, ayudando en la obtención de la pregnancia.

La **asimetría** es el equilibrio dinámico o *balance* de pesos variados y complejos, muchas veces difíciles de controlar. Se puede obtener de ella gran variedad y riqueza visual.

II. CRITERIO POR EL MOVIMIENTO PROYECTADO

PASIVIDAD / ACTIVIDAD

La **pasividad** es una técnica que busca sugerir el reposo y el equilibrio absoluto: el uso de *horizontales* y de la clave baja son recursos para ello.

La **actividad** busca reflejar el movimiento mediante su representación o su sugestión; a ello pueden contribuir los ejes o líneas *diagonales* y las curvas así como los colores contrastantes y saturados.

III. CRITERIO POR EL DESTAQUE DE LOS ELEMENTOS

NEUTRALIDAD / ACENTO

La **neutralidad** es la técnica que evita el contraste de los elementos y ser así poco provocadora; la *neutralización* cromática y lumínica, o la mimetización de las formas son recursos para ello.

El **acento** es el intenso *realce* de un elemento dentro de un conjunto, llamando así mucho la atención del receptor.

IV. POR LA CANTIDAD DE ELEMENTOS:

ECONOMÍA / PROFUSIÓN

La **economía** busca comunicar utilizando pocos elementos en la composición, pero muy sugerentes. Se caracteriza por tener *mucho fondo y poca figura*.

La **profusión** es abundante y llena de detalles, pudiendo estar asociada a veces a la riqueza pero también al barroquismo, se caracteriza por el *exceso de elementos* en la composición.

V. CRITERIO POR EL MODO DE COMUNICACIÓN (RETÓRICA)

SIMPLICIDAD / COMPLEJIDAD

La **simplicidad** implica el uso directo del lenguaje visual, libre de complicaciones y es de una elaboración muy primaria. *Se identifica el mensaje a primera vista*.

En cambio la **complejidad** juega con numerosas fuerzas y elementos, dando lugar a un difícil proceso del significado llegando muchas veces a la metáfora visual. *El mensaje está oculto*.

SUTILEZA / AUDACIA

La **sutileza** es una técnica que traduce distinción y refinamiento y que debe ser utilizada inteligentemente para traducir soluciones ingeniosas, tiene una *composición formal y genera una sensación*.

Mientras que la **audacia** es atrevida y obviamente busca *romper esquemas compositivos*.

VI. CRITERIO POR EL MANEJO DE LO REAL

REALISMO / DISTORSIÓN

El **realismo** es la técnica que trata de reflejar nuestra experiencia visual natural de las cosas. El uso de la perspectiva y el claro-oscuro permiten este efecto, así como una *representación naturalista* del color, de la proporción y de la forma.

La **distorsión** busca desvirtuar el efecto de lo realista, basándose en una *manipulación manifiesta* de formas, colores, luz, proporciones o dimensiones.

VII. CRITERIO POR EL DESTAQUE DE LAS DIMENSIONES

PLANA / PROFUNDA

Lo **plano** se basa en el realce de la dimensionalidad de lo representado, *sin espacio*.

Lo **profundo** en el destaque de la tercera dimensión a través de mecanismos como la *perspectiva*, la luz e incluso las superposiciones de planos.

VIII. POR EL USO DE LENGUAJES VISUALES

SINGULARIDAD / YUXTAPOSICIÓN

La **singularidad** implica el uso específico de un *solo lenguaje visual* (el dibujo, la tipografía, la fotografía), sin apoyo de ningún otro.

La **yuxtaposición** en cambio, se basa en la interacción y complementación de *dos o más lenguajes visuales*.

IX. POR EL MATERIAL PREDOMINANTE:

TRANSPARENCIA / OPACIDAD

La **transparencia** es la técnica basada en el uso de materiales que permiten *ver a través* de ellos algo más allá de la superficie.

Mientras que en la **opacidad** los materiales *ocultan* lo que está detrás, resaltándose muchas veces la textura y la calidad de la superficie de ellos.

Pares dipolos

- Equilibrio, Inestabilidad
- Simetría, Asimetría
- Regularidad, Irregularidad
- Simplicidad, Complejidad
- Unidad, Fragmentación
- Economía, Profusión
- Reticencia, Exageración
- Predictibilidad, Espontaneidad
- Actividad, Pasividad
- Sutileza, Audacia
- Neutralidad, Acento
- Transparencia, Opacidad
- Coherencia, Variación
- Realismo, Distorsión
- Plana, Profunda
- Singularidad, Yuxtaposición
- Secuencialidad, Aleatoriedad
- Agudeza, Difusividad
- Continuidad, Episodicidad