

Codificación y decodificación en las artes visuales: signos, símbolos y emociones estéticas.

Primer Período
5to grado

Profe.: Crisleydi Severino

Codificación y decodificación en las artes visuales

Son dos procesos que se dan en la comunicación visual, es decir, en el intercambio de información mediante imágenes, formas, colores, textos y otros elementos visuales.

Para que la codificación y la decodificación sean efectivas, es necesario que el emisor y el receptor comparten un código común, es decir, un conjunto de reglas o convenciones que determinan el significado de los colores. Estas reglas o convenciones pueden variar según la cultura, la historia y la sociedad de los interlocutores.

Codificación en las artes visuales

Es el proceso por el cual el emisor (el artista, el diseñador, el comunicador) transforma su mensaje o su idea en un código visual, utilizando signos y símbolos que puedan ser reconocidos e interpretados por el receptor (el espectador, el usuario, el lector).

La codificación consiste en elegir los colores adecuados para expresar el mensaje o la idea que se quiere comunicar con la obra visual. La decodificación consiste en interpretar los colores que se usan en la obra visual y reconstruir el mensaje o la idea original del artista.

Ejemplos:

Un ejemplo de codificación en las artes visuales es el uso de los colores para transmitir diferentes emociones o significados.

Por ejemplo, el color rojo puede simbolizar el amor, la pasión, el peligro o la violencia, dependiendo del contexto y de la intención del artista.

El color azul puede simbolizar el cielo, el mar, la tranquilidad o la tristeza, también dependiendo del contexto y de la intención del artista.

El color amarillo puede simbolizar el sol, la luz, la alegría o la precaución, y así sucesivamente.

Decodificación en artes visuales

La decodificación en las artes visuales es el proceso por el cual el receptor (el espectador, el usuario, el lector) descifra el código visual que le ha enviado el emisor (el artista, el diseñador, el comunicador), y reconstruye el mensaje o la idea original. Para ello, el receptor debe tener un conocimiento previo de los signos y los símbolos que se usan en el código visual, y de las reglas o las convenciones que los rigen.

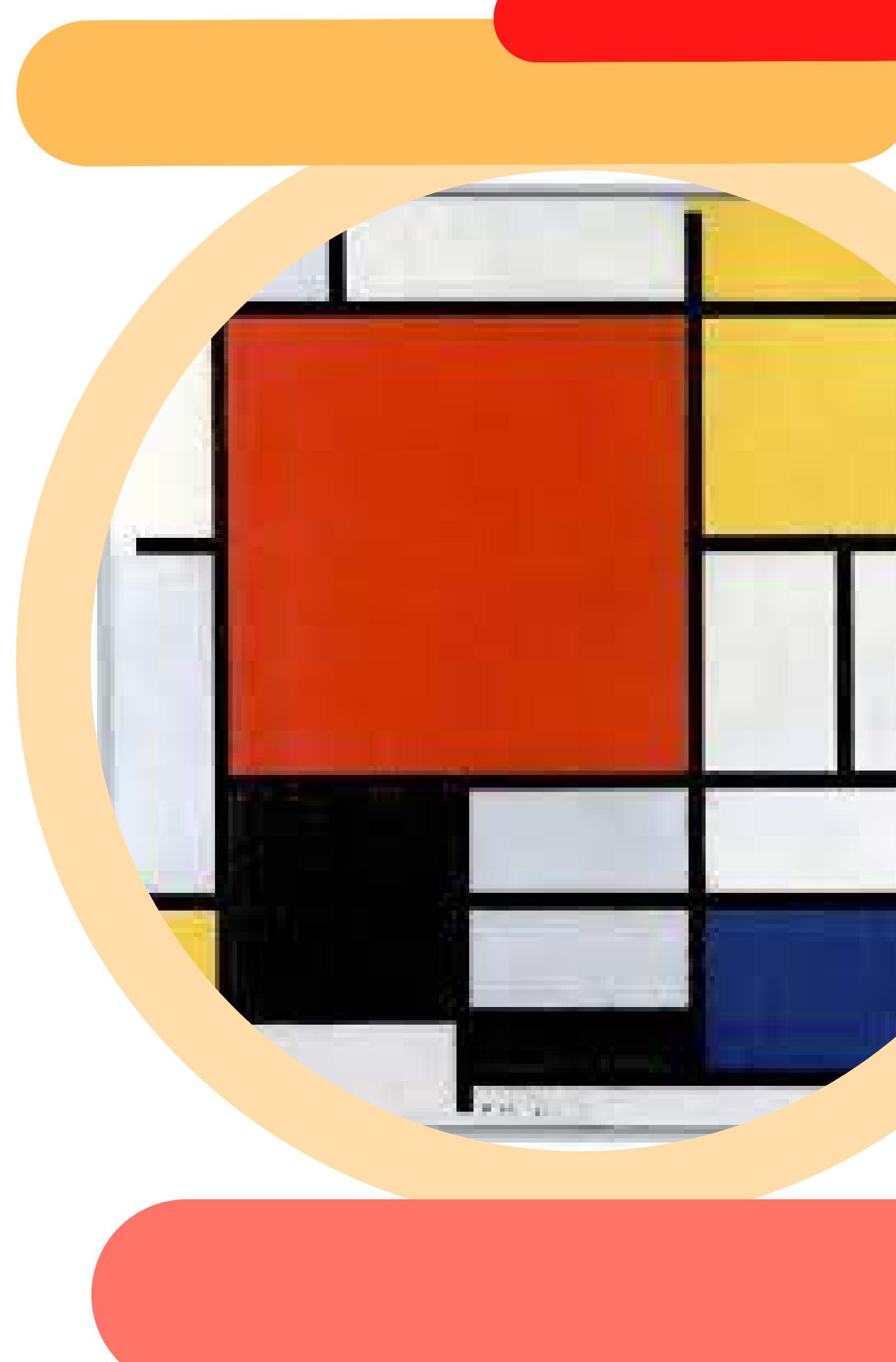
La decodificación en las artes visuales es importante porque permite transmitir y recibir información de manera eficiente y creativa, utilizando los recursos visuales disponibles. Además, permite expresar y compartir ideas, sentimientos, valores e identidades a través de las imágenes.

Un ejemplo de decodificación en las artes visuales:

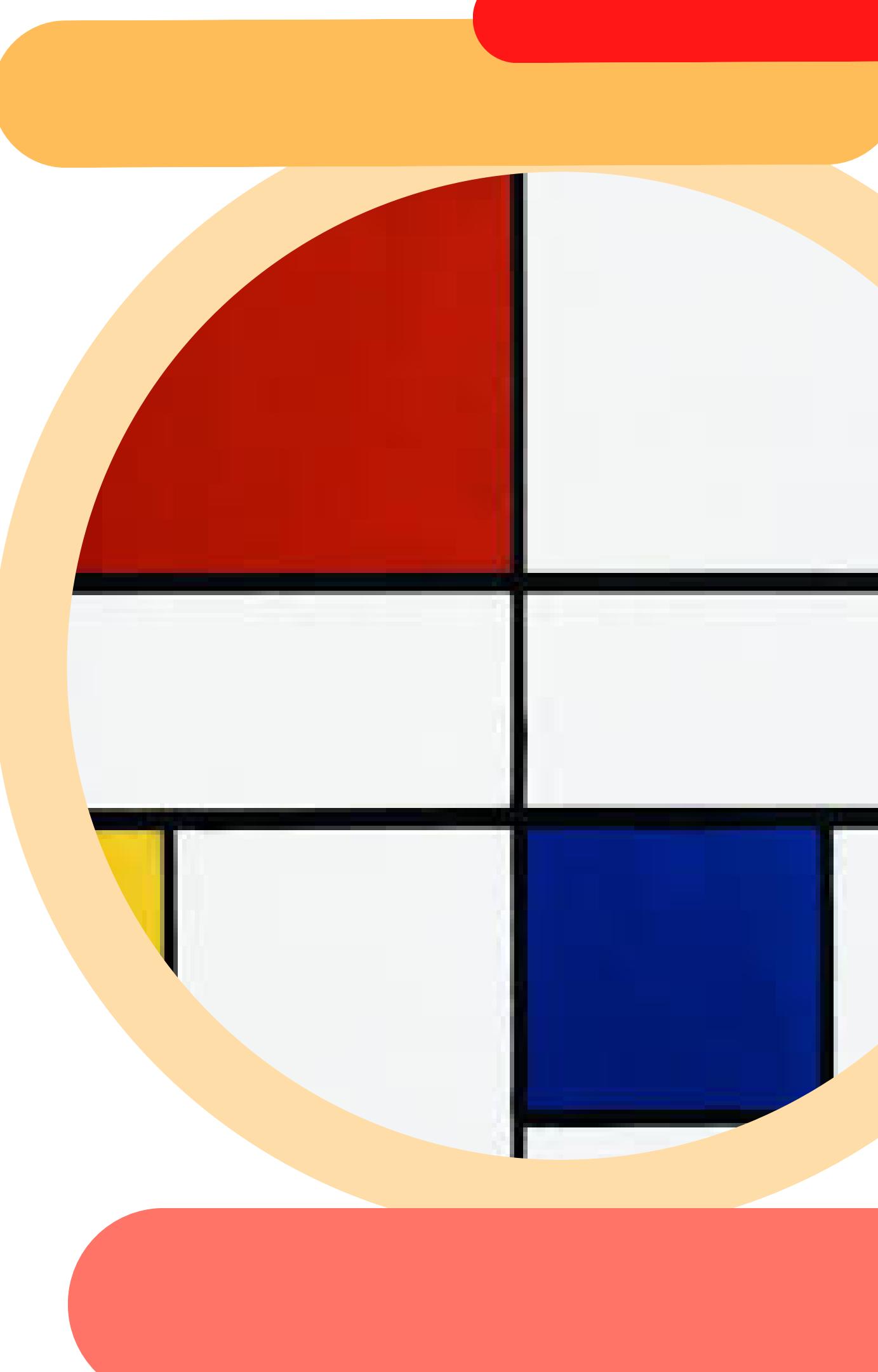
Esta obra se titula “Composición con rojo, amarillo y azul”, y fue realizada por el pintor holandés Piet Mondrian en 1930. Mondrian fue uno de los fundadores del movimiento artístico llamado neoplásticismo, que buscaba expresar la armonía y el orden universal mediante el uso de formas geométricas y colores primarios.

Para decodificar esta obra, es decir, para entender su significado y su intención, debemos tener en cuenta los signos y los símbolos que usó el artista, así como el contexto cultural, histórico y social en el que la creó.

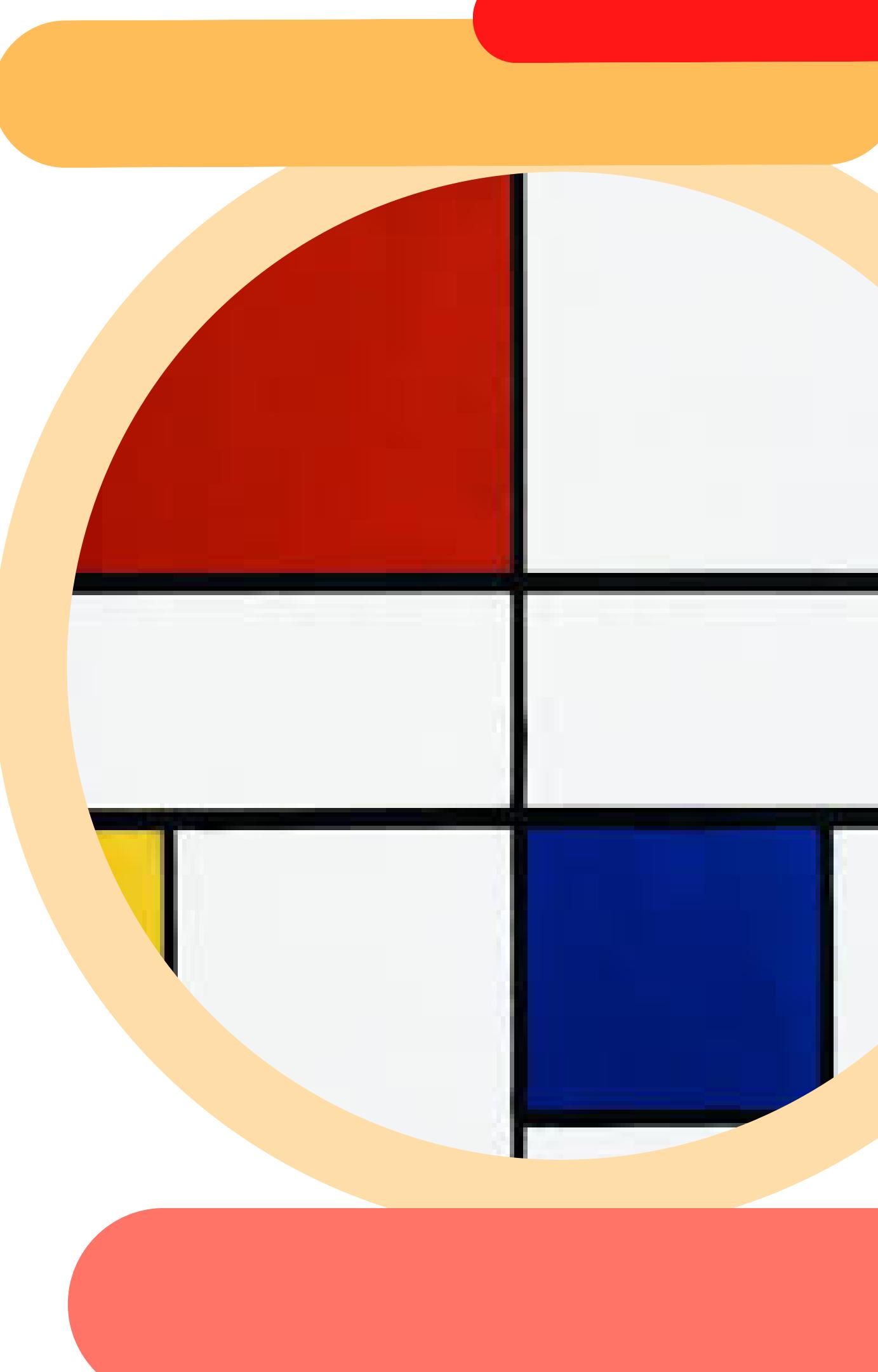
Los signos que usó Mondrian son las líneas rectas, los rectángulos y los colores rojo, amarillo y azul. Estos signos representan de forma directa y universal elementos básicos de la realidad, como la horizontalidad, la verticalidad, el plano y el color.

Los símbolos que usó Mondrian son las relaciones entre los signos, es decir, la forma en que distribuyó las líneas, los rectángulos y los colores en el espacio. Estos símbolos representan de forma indirecta y convencional conceptos abstractos, como el equilibrio, la tensión, la dinámica y la estética.

El contexto en el que Mondrian creó esta obra fue el de la Europa de entreguerras, un período marcado por el auge de las vanguardias artísticas, el desarrollo de la tecnología y la industria, y la crisis social y política. Mondrian quería reflejar en su obra una visión racional y optimista del mundo, basada en la pureza, la simplicidad y la universalidad.

La decodificación también implica una respuesta emocional y estética por parte del receptor, es decir, por parte nuestra. Esta respuesta depende de nuestros gustos personales, nuestros valores y nuestras experiencias. Podemos sentirnos atraídos o rechazados por esta obra, según nos guste o no su estilo, su colorido o su mensaje. Podemos sentirnos sorprendidos o indiferentes ante esta obra, según nos parezca original o aburrida. Podemos sentirnos identificados o ajenos a esta obra, según nos hable o no de nuestra realidad.

Signos vs Símbolos

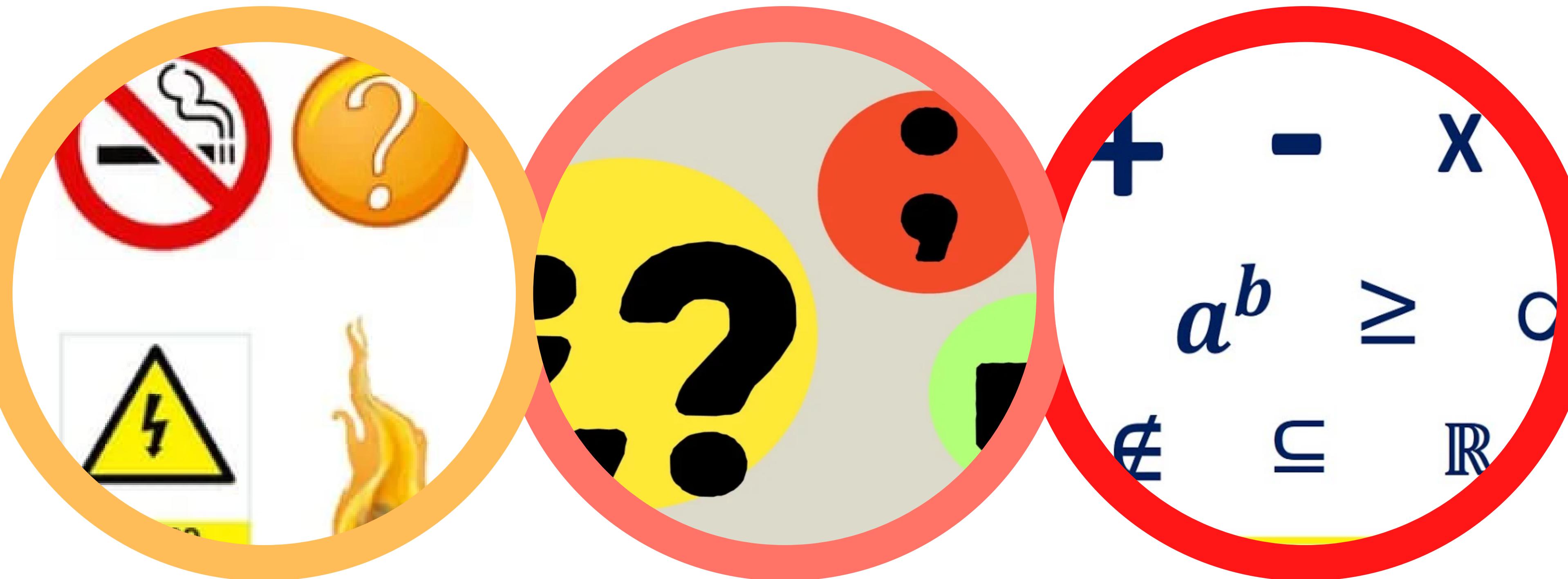
Signos

Es una forma de comunicar o transmitir una información usando un objeto, un fenómeno o un gesto que representa o sustituye a otro. Por ejemplo, cuando vemos una señal de tráfico con un triángulo invertido, sabemos que significa que debemos ceder el paso. El triángulo es un signo que representa esa idea.

Los signos pueden ser de diferentes tipos, según la naturaleza de su forma, el modo de su relación con lo que representan, y el contexto en el que se usan. Por ejemplo, los signos lingüísticos son los que usamos para hablar o escribir, como las palabras, las letras o los sonidos. Los signos matemáticos son los que usamos para expresar cantidades y operaciones, como los números, las fracciones o las raíces. Los signos musicales son los que usamos para escribir o leer música, como las notas, las claves o los silencios.

Los signos son importantes porque nos permiten comunicarnos de manera eficiente y creativa, utilizando los recursos visuales, auditivos o táctiles disponibles. Además, nos permiten expresar y compartir ideas, sentimientos, valores e identidades a través de los signos.

Ejemplos

Símbolos

Un símbolo es una representación visual de una idea, un concepto o un sentimiento que no se puede expresar directamente con palabras. Un símbolo se crea por una convención socialmente aceptada, es decir, por un acuerdo entre las personas que comparten una cultura o una historia. Por ejemplo, una cruz es un símbolo que representa el cristianismo, una estrella es un símbolo que representa el judaísmo, y una media luna es un símbolo que representa el islam.

Los símbolos se usan en las artes visuales para comunicar mensajes o ideas de forma indirecta y sugerente, utilizando elementos gráficos como formas, colores, textos o imágenes. Los símbolos pueden tener diferentes significados según el contexto en el que se usen, y según la interpretación que haga el espectador. Por ejemplo, una rosa puede simbolizar el amor, la belleza, la pasión o la muerte, dependiendo del color, del número o de la forma en que se presente.

Los símbolos son importantes porque nos permiten expresar y comprender mejor las ideas complejas o abstractas que no se pueden decir con palabras. Además, nos permiten crear y apreciar obras de arte originales y creativas, que nos hacen sentir emociones y sensaciones estéticas.

Ejemplos

RELIGIONES Y SUS SÍMBOLOS

CATOLISMO
CRUZ LATINA

JUDAISMO
ESTRELLA DE DAVID

TAOISMO
YIN YANG

ISLAM
CRESCENTE Y ESTRELLA

HINDUISMO
OMKARA

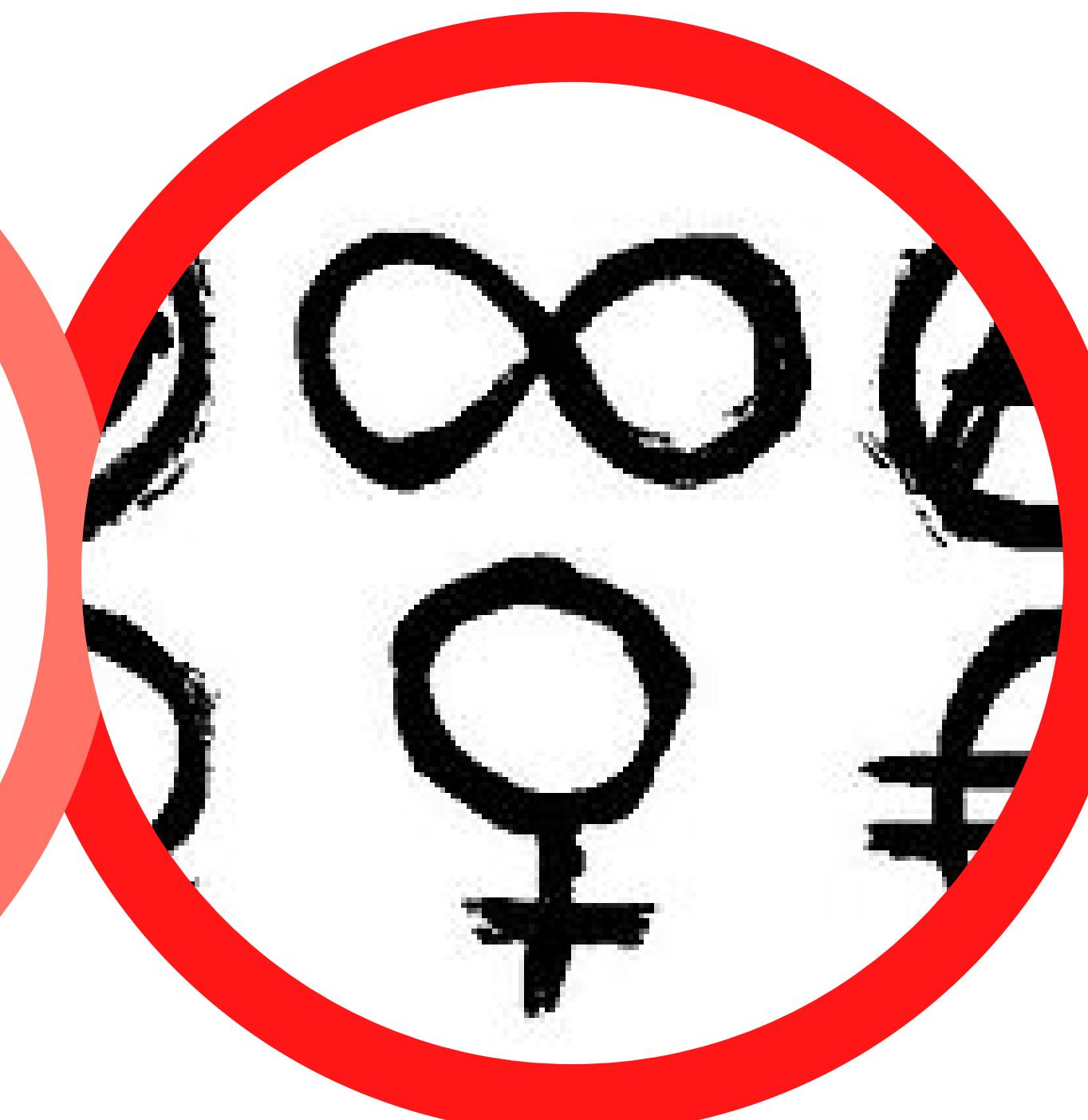

SINTOÍSMO
EL TORII

40

BUDISMO

Las emociones estéticas

Son las que se experimentan al estar en contacto con las obras de arte o la belleza. El arte tiene por objetivo suscitar diversas sensaciones: expresarlas, comunicarlas, activarlas, experimentarlas, compartir las, etc. Las emociones estéticas pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la obra, del contexto y del espectador. Por ejemplo, podemos sentir admiración, alegría, sorpresa o placer ante una obra que nos gusta, o podemos sentir rechazo, tristeza, miedo o disgusto ante una obra que nos desagrada.

Las emociones estéticas se producen por la interacción entre el código visual que usa el artista para crear su obra y el conocimiento previo que tiene el espectador para interpretarla. El código visual es el conjunto de signos y símbolos que representan ideas, conceptos o sentimientos de forma indirecta y convencional. Por ejemplo, el color rojo puede simbolizar el amor, la sangre, el peligro o la revolución, dependiendo del contexto. El conocimiento previo es el conjunto de reglas o convenciones que determinan el significado de los signos y los símbolos. Por ejemplo, el color rojo puede significar algo diferente en una cultura oriental que en una occidental.

Las emociones estéticas también se producen por la respuesta emocional y estética que tiene el espectador ante la obra. Esta respuesta depende de los gustos personales, los valores y las experiencias de cada persona. Por ejemplo, una persona puede sentirse más atraída por un estilo artístico que por otro, o puede identificarse más con un mensaje que con otro.

Las emociones estéticas son importantes porque nos permiten apreciar y comprender mejor las obras de arte que vemos, así como expresar y compartir nuestras opiniones e impresiones sobre ellas. Además, nos permiten experimentar placer, belleza y sentido en nuestra vida.

Ejemplos:

Miedo: El Grito, de Edvard Munch.

La pintura de Munch es el ejemplo más fidedigno de la melancolía, la angustia, el miedo a la enfermedad y a la muerte, la soledad y la desolación humanas. La expresión del rostro del personaje central, el uso de los colores rojo y naranja, y la distorsión de las formas crean una atmósfera de terror y desesperación que impacta al espectador.

Tranquilidad: El puente japonés, de Claude Monet.

Claude Monet fue un pintor francés que se dedicó a capturar los efectos de la luz y el color sobre el paisaje. El puente japonés es una de sus obras más conocidas, en la que muestra un rincón de su jardín en Giverny, con un puente de madera sobre un estanque lleno de nenúfares. El uso de los tonos verdes y azules, las pinceladas sueltas y el reflejo del agua crean una sensación de tranquilidad, serenidad y belleza.

Alegría: La vaca amarilla, de Franz Marc

La vaca amarilla, de Franz Marc. Franz Marc fue un pintor alemán que se inspiró en la naturaleza y los animales para crear sus obras. La vaca amarilla es una de sus pinturas más famosas, en la que representa a una vaca de color amarillo sobre un fondo verde y azul. El uso de los colores primarios, las formas simples y el dinamismo de la composición transmiten una sensación de alegría, vitalidad y armonía.

Tristeza: Serie Azul, de Pablo Picasso.

Pablo Picasso fue un pintor español que revolucionó el arte del siglo XX con sus innovaciones y experimentaciones. La serie azul es un conjunto de obras que realizó entre 1901 y 1904, en las que predominan los tonos azules y grises, y los temas relacionados con la pobreza, la soledad y la muerte. El uso del color azul simboliza la tristeza, el frío y la melancolía que sentía el artista tras el suicidio de su amigo Carlos Casagemas.

Manos a la obra

Crea tu propio código visual usando signos y símbolos que representen diferentes conceptos o sentimientos. Puedes usar formas geométricas, colores, letras, números, imágenes o cualquier otro elemento visual que se te ocurra. Define el significado de cada signo o símbolo que uses, y las reglas o las convenciones que los rigen. Luego, usa tu código visual para crear un mensaje o una idea que quieras comunicar a tus compañeros. Puedes escribirlo, dibujarlo o pegarlo sobre un soporte de papel o digital. Finalmente, comparte tu código visual y tu mensaje con tus compañeros, y trata de descifrar el código y el mensaje de los demás.

Para desarrollar esta actividad de forma divertida y creativa sigue los pasos:

- Primero, piensa en un tema o una situación que te interese o te preocupe, y que quieras comunicar a tus compañeros. Puede ser algo relacionado con tu vida personal, tu familia, tus amigos, tu escuela, tu comunidad, tu país o el mundo.
- Segundo, elige los signos y símbolos que vas a usar para crear tu código visual. Pueden ser formas geométricas, colores, letras, números, imágenes o cualquier otro elemento visual que se te ocurra. Intenta que sean originales, creativos y coherentes con el tema o la situación que has elegido.
- Tercero, define el significado de cada signo o símbolo que vas a usar, y las reglas o las convenciones que los rigen. Por ejemplo, si usas formas geométricas, puedes definir qué significa cada forma, cómo se combinan entre sí, qué tamaño o posición tienen, etc. Si usas colores, puedes definir qué significa cada color, cómo se mezclan o contrastan entre sí, qué tonalidad o intensidad tienen, etc. Si usas letras, números o imágenes, puedes definir qué significan individualmente o en conjunto, cómo se ordenan o agrupan entre sí, qué fuente o estilo tienen, etc.

- Cuarto, usa tu código visual para crear un mensaje o una idea que quieras comunicar a tus compañeros sobre el tema o la situación que has elegido. Puedes escribirlo, dibujarlo o pegarlo sobre un soporte de papel o digital. Intenta que sea claro, complejo y expresivo.
- Quinto, comparte tu código visual y tu mensaje con tus compañeros, ya sea en persona o por medios digitales. Explica el significado de los signos y símbolos que has usado, y las reglas o las convenciones que los rigen. Escucha las opiniones y las preguntas de tus compañeros sobre tu código visual y tu mensaje.
- Sexto, trata de descifrar el código y el mensaje de tus compañeros. Pregúntales sobre los signos y símbolos que han usado, y las reglas o las convenciones que los rigen. Exprésales tus opiniones y tus preguntas sobre su código visual y su mensaje.

Rúbrica

Criterios	Excelente (25)	Bueno (15)	Regular (10)	Deficiente (5)
Creatividad	El código visual es original, creativo y refleja una visión personal del estudiante.	El código visual es creativo, pero tiene algunas similitudes con otros códigos existentes.	El código visual es poco creativo y se basa en gran medida en otros códigos existentes.	El código visual es muy simple, repetitivo y carece de creatividad.

Rúbrica

Criterios	Excelente (25)	Bueno (15)	Regular (10)	Deficiente (5)
Claridad	<p>El código visual es claro, coherente y fácil de entender. Los signos y símbolos tienen un significado definido y se relacionan entre sí.</p>	<p>El código visual es claro y coherente, pero algunos signos o símbolos pueden ser ambiguos o confusos.</p>	<p>El código visual es poco claro o incoherente, y muchos signos o símbolos son ambiguos o confusos.</p>	<p>El código visual es muy poco claro o incoherente, y los signos o símbolos no tienen un significado definido ni se relacionan entre sí.</p>

Rúbrica

Criterios	Excelente (25)	Bueno (15)	Regular (10)	Deficiente (5)
Complejidad	El código visual tiene una complejidad adecuada para el nivel de secundaria y abarca varios conceptos o sentimientos diferentes.	El código visual tiene una complejidad aceptable para el nivel de secundaria, pero abarca pocos conceptos o sentimientos diferentes.	El código visual tiene una complejidad baja para el nivel de secundaria y abarca muy pocos conceptos o sentimientos diferentes.	El código visual tiene una complejidad muy baja para el nivel de secundaria y no abarca ningún concepto o sentimiento diferente.

Rúbrica

Criterios	Excelente (25)	Bueno (15)	Regular (10)	Deficiente (5)
Presentación	El código visual está bien presentado, con una buena calidad gráfica, un formato adecuado y una ortografía correcta.	El código visual está bien presentado, pero tiene algunos errores de calidad gráfica, formato u ortografía.	El código visual está mal presentado, con muchos errores de calidad gráfica, formato u ortografía.	El código visual está muy mal presentado, con una calidad gráfica deficiente, un formato inadecuado y una ortografía incorrecta.

Total: 100pts