Universidad Iberoamericana del Ecuador

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES

Propuesta de Proyecto para la obtención del Título de Ingeniero en Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales

Modalidad: Producto Artístico

Exposición fotográfica

"El color como recurso expresivo en la composición de ilustraciones digitales a partir de fotografías de murales artísticos"

Autor

Eduardo Almeida Arboleda

Tutor

Ing. Ángel Terán

Quito, Ecuador

Octubre 2019

Quito, 16 octubre 2019.

Magister

Fredi Zamora

Director de la Escuela de Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales Presente.

Quien suscribe, Ing. Ángel Terán Director del Trabajo de Titulación realizado por Luis Eduardo Almeida Arboleda, estudiante de la carrera de Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales de la Universidad Iberoamericana del Ecuador; informo haber revisado el documento titulado: "El color como recurso expresivo en la composición de ilustraciones digitales a partir de fotografías de murales artísticos", el mismo que se encuentra elaborado conforme al Reglamento de Titulación establecido por la Universidad Iberoamericana del Ecuador UNIB.E de Quito y el Manual de Estilo Institucional; por tanto autorizo la presentación del anillado para los fines legales pertinentes.

En tal virtud, autorizo al señor estudiante Luis Eduardo Almeida Arboleda a que proceda a realizar el anillado del trabajo de titulación, y su entrega en la Secretaría de la Escuela.

Atentamente.

Ing. Ángel Terán

Director de Trabajo de Titulación

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

- 1. Yo, Luís Eduardo Almeida Arboleda declaro, en forma libre y voluntaria, que los criterios emitidos en el presente Trabajo de Titulación denominado: "El color como recurso expresivo en la composición de ilustraciones digitales a partir de murales artísticos", previa a la obtención del título profesional de Ing. Comunicación y Producción Audiovisual, en la Dirección de la Escuela de producción. Así como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuestas son exclusiva responsabilidad de mi persona, como autor/a.
- 2. Declaro, igualmente, tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Universidad lberoamericana del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT, en formato digital una copia del referido Trabajo de Titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, respetando los derechos de autor.
- Autorizo, finalmente, a la Universidad Iberoamericana del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la UNIB.E (Repositorio Institucional), el referido Trabajo de Titulación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad Iberoamericana del Ecuador.

Quito, octubre del 2019

Luis Eduardo Almeida Arboleda

1723489181 Quito, 2019

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo investigativo está dedicado principalmente a mis padres Luis y Silvana por la energía y la dedicación que me han brindado, por su amor y sacrificio durante estos años. A todas las personas que han apoyado y han hecho que el trabajo se desarrollarla con éxito, por extender su mano en momentos difíciles y por el tiempo brindado día a día.

DEDICATORIA

Dedico mi trabajo de titulación a todas las personas estudiantes de artes visuales para el mejoramiento y fortalecimiento de conocimientos artísticos, y sobre todo el poder trasmitir a la gente un mejor apego a la apreciación de una fotografía y a su composición.

INDICE

CARTA DE AUTORIA DE TRABAJO	
AGRADECIMIENTOS	
DEDICATORIA	V
RESUMEN	IX
ABSTRACT	X
CAPÍTULO I	1
1.1 Introducción	1
1.2 Planteamiento del problema	2
1.3 Justificación	4
1.4. Objetivo General	5
1.4.1 Objetivos Específicos	5
CAPÍTULO II	6
MARCO TEÓRICO	6
2.1 Antecedentes de la investigación	7
2.2 Bases Teóricas	8
2.2.1 El Color	8
2.2.2 Percepción del color	g
2.2.3 El color en el arte actual	10
2.2.4 Psicología del color	11
2.2.5 El simbolismo de los Colores	12
2.2.6 Connotación del color	13
2.2.7 La percepción del color en la vista humana	14
2.2.8 El color como pigmento	14
2.2.9 La fotografía	15
2.3 Tipos de fotografía	16
2.3.1 Fotografía Artística	17
2.3.2 Fotografía Expresionista	17
2.3.3 Fotografía Abstracta	18
2.3.4 Fotografía Callejera	19
2.3.5 Estética fotográfica	19
2.4 El Hipertexto	20

2.4.1 Pastiche	21
2.4.2 Arquetipo	21
2.4.3 El arquetipo como herramienta para la construcción de historias	22
CAPÍTULO III	22
MARCO METODOLÓGICO	22
3.1 Naturaleza de la investigación	23
3.2 Escenario de estudio e informantes clave	24
3.3 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos	25
3.4 Procedimiento para el análisis de la información	26
Etapas	26
3.4.1 Preproducción	26
3.4.2 Producción	27
3.4.3 Post-Producción	27
3.4.4 Distribución	27
CAPÍTULO IV	29
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	29
IMAGEN UNO	30
IMAGEN DOS	32
IMAGEN TRES	34
IMAGEN CUATRO	36
IMAGEN CINCO	38
IMAGEN SEIS	40
IMAGEN SIETE	42
IMAGEN OCHO	44
IMAGEN NUEVE	46
Subcategoría: El color como recurso en la influencia del estado de ánimo	48
IMAGEN DIEZ	48
Datos generales del Capítulo Cuatro (Análisis de los resultados)	50
CAPÍTULO V	51
Conclusiones y Recomendaciones	51
5.1 Conclusiones	51
5.2 Recomendaciones	52
5. Glosario de Términos	53

BIBLIOGRAFÍA	.56
Anexo 1. Ficha de registro de datos	.58
4.2 FICHA DE REGISTRO DE DATOS	.59
4.3 Ficha de preguntas para el video introductorio a la presentación de las fotografías	.60

RESUMEN

Actualmente la fotografía es de gran ayuda para la interpretación de varias ideas

conjugadas entre sí, pero a la vez el ser humano ha perdido la noción y la

observación profunda de una composición fotográfica, de sus elementos,

componentes, colores, cuadros, etc. Es por ello y con el fin de profundizar en

esta problemática artística se realizó un estudio investigativo cuyo propósito fue

desarrollar una exposición fotográfica, en donde se reflejaría los efectos que

tiene un material visual en la percepción posterior de cada espectador. Se tomó

en cuenta personas de 23 a 27 años estudiantes y profesionales en artes

audiovisuales donde bajo un estudio cualitativo y usando como instrumento el

registro de datos, se llegó a conclusiones como. La carencia de conocimiento,

favoritismo, y sobre todo la baja visualización de varios elementos de

composición artística en una fotografía.

Palabras Clave: Fotografía, Artes visuales, emociones, percepciones

ΙX

ABSTRACT

At the moment the photography is of great help for the interpretation of several

ideas conjugated to each other, but at the same time the human being has lost

the notion and the deep observation of a photographic composition, of its

elements, components, colors, pictures, etc. That is why and in order to deepen

this artistic problem, a research study was carried out whose purpose was to

develop a photographic exhibition, which would reflect the effects that a visual

material has on the subsequent perception of each spectator. It took into account

people from 23 to 27 years students and professionals in audiovisual arts where

under a qualitative study and using as a tool the data record, conclusions were

reached as. The lack of knowledge, favors, and especially the low visualization

of several elements of artistic composition in a photograph.

Keywords: Photography, Visual arts, emotions, perceptions

Χ

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

El presente trabajo artístico tiene como objetivo mostrar como el color favorece en la percepción de nuevas ideas en una composición fotográfica y como estas diferentes tonalidades dan lugar a nuevas reacciones en el público objetivo.

Existe desconocimiento de las personas al distinguir un color de otro, del porqué de su uso, de su mensaje, de su composición, manifestando recuerdos y emociones que se pueda distinguir del uno y del otro; fundamentalmente este proyecto se basa en temas como, la influencia, importancia, y el color como reacción emocional, entre otros.

La mente humana es muy compleja y toda la evolución social nos ha llevado a desarrollar un plano psicológico importante que pasa por valores, creencias, tradiciones, etc.; la simbología, definida desde la cultura nos hace dotar a los colores de significados, los cuales ayudan para trasmitir ideas que usualmente no las podemos descifrar a simple vista, considerando el color y cada tonalidad como componentes para el contenido de proyectos ayudando así a desarrollar nuevos conceptos de composición fotográfica.

El cerebro humano tiene diferentes capacidades y objetivos, conteniendo estructuras las cuales la atención de nuevos espacios y emociones sean capaces de marcar diferencias entre nuevos conceptos y estrategias de desarrollo subjetivo entre el cuerpo humano y las reacciones que esto nos da.

Los colores tienen una gran relación con la psicología humana, por lo tanto, si se aprende a usar adecuadamente las tonalidades como un recurso artístico, en este caso en la gfotografía, puede lograr transmitir estados de ánimo, emociones, etc.; siendo así la percepción de color en las fotografías algo relevantemente subjetivo, llegando a considerar ciertas tonalidades con diversas emociones captadas en los seres humanos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2 Planteamiento del problema

La Perspectiva del color en la fotografía ha sido desde tiempo atrás de gran ayuda como recurso para el diseño gráfico, la iluminación, el encuadre, las sombras, son varias de las reglas básicas para alcanzar un efecto deseado; siendo así el color una estrategia para la creación y desarrollo del cerebro en captar contrastes y encuadres ideas.

En efecto, la fotografía se ha convertido en una herramienta de utilidad para la humanidad al momento de dejar registros, impresiones y emociones, así como también el descubrimiento de la fotografía y sus avances que permitió se pueda tener una idea de lo que pasó antes en un cuadro fotográfico. El color es uno de los aspectos más importantes, porque trasmite emociones que impulsan a la toma de decisiones, por ende, los colores afectan el estado de ánimo de los individuos e intervienen en las relaciones de las personas; así como también el origen de colores con significados universales con cierto grado de aceptación y negación.

Sabemos que existe varias tonalidades de color, algunos con la finalidad de servir para denotar aspectos de seguridad como también para justificar aspectos inferiores, esto sirviendo como ayuda para el mensaje que queremos exponer o trasmitir. En ocasiones la excesiva edición que se observa a diario en la fotografía quita orientación a la realidad o lo que se quiere mostrar, debido a la atención que se presta a los colores impresos en la fotografía.

Por lo tanto, el color es un elemento básico de expresión que es utilizado para generar reacciones variadas en el público que aprecia la fotografía; (Diez, 2000) manifiesta que el color contiene cierta influencia significativa hasta incluso de cómo se ve y cómo ven los demás, dando como resultado que el color tiene un significado implícito con la imagen que observamos.

Podemos incluir que dentro del cuadro de la imagen siempre se toma en cuenta la luz y el color; la reacción que causa una fotografía en blanco y negro no es la

misma que se observa al mirar una a color, puesto que el significado puede variar de una persona a otra; aun cuando el mensaje que encierra sea el mismo.

Aunque en otro sentido el mayor problema que se percibe es la falta de apreciación de una fotografía; del porqué de su color, textura, contenido y de su composición; de cómo esto ayuda a las personas a diferenciar entre gamas de colores, de su significado y del porqué del uso de la mismas, de su reacción, y cuando este sea diferente al propuesto.

Por lo cual para explicar esta problemática artística se ha desarrollado una exposición fotográfica considerada como el material audiovisual idóneo para captar percepciones y la atención de las personas que observara este trabajo. Dentro de las principales características está el contenido y la combinación de imágenes, color, iluminación para así lograr captar la atención del espectador en cada una de las fotografías

Por esto, se plantea la producción de una serie fotográfica expresiva; con soporte de un reportaje informativo la cual servirá para la explicación de la temática a estudiar, e informar cuales fueron los resultados obtenidos tras la culminación de dicho proyecto.

Por esto los escenarios de esta investigación se plantean las siguientes preguntas que orientan la actual investigación

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué elementos debe contener una fotografía para que esta sea estudiada e ilustrada partiendo del color como recurso expresivo?

¿Cómo relacionar los colores con los espacios de expresión artística?

¿Cómo editar el color en una fotografía para lograr trasmitir mensajes?

¿Cómo manejar el color al momento de capturar una imagen?

JUSTIFICACIÓN

1.3 Justificación

Este proyecto investigativo tiene como objetivo principal el mostrar y experimentar mediante una composición fotográfica el cambio de percepción y acogida de un material tras un mensaje fotográfico; esto puede ser útil para nuevas estadísticas de la influencia del color refiriéndose al contenido de una fotografía, esto ayuda a determinar las distintas reacciones en un público determinado.

Este trabajo a más de hacer visible un problema artístico y de apreciación, es interpretar y exponer un espacio de creación artística destinado a explorar sentidos, emociones, reacciones, y diferentes tipos de resultados psicológicos bajo el arte de exponer una idea fotográfica; en donde la importancia de la utilización del color es el principal recurso y elemento como refuerzo para la interpretación visual

Para el desarrollo de este trabajo se estudió las siguientes teorías:

"La teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe" que principalmente explica sus estudios del color desde la percepción del comportamiento de una persona conteniendo descripciones como; refracción, híper cromatismo e ilustraciones digitales

Existen distintos círculos del color, que siguen alguna línea de catalogación: colores primarios, secundarios, atributos de color: tono, intensidad, grado.

"Se cuenta con nuevos datos de la psicología del color y su influencia en una persona, y como esto puede generar propuestas lumínicas que pueda trasmitir sensaciones a través de la luz; en otra manera y como resultado esperado, es mostrar como el color otorga pautas para leer más allá de lo que vemos en un cuadro fotográfico y entregar información concreta sobre el momento, los personajes, y el espacio". (Goethe, 2015, pág. 12)

Cabe mencionar que la importancia y pertinencia de este trabajo es el obedecer e interpretar la relevancia que tiene cada gama de color, y el porqué de la utilización del mismo como parte de una composición fotográfica. La presencia

del color en todos los aspectos es central, lo tenemos en casa, en una habitación, en productos, logotipos o simplemente en nuestro estilo de vestir a diario.

El afán de la importancia del color como tal, es expresar estados que nos permiten darnos cuenta conocer y señalar como se puede comunicar a través del color una idea o una emoción, desarrollando un modelo evolutivo del color en el mundo audiovisual, de tal manera que permita explorar en profundidad la diferentes funciones que este cumple.

La exposición fotográfica se desarrolla con el propósito de explorar ideas y dar a conocer a las personas como el color ayuda a la expresión de una fotografía, teniendo la necesidad de implementar un método que ayude a entender el significado y pertinencia de una gama de colores y de cómo mejorar su uso, para llegar al entendimiento del mismo.

OBJETIVOS

1.4. Objetivo General

 Desarrollar una ilustración digital aplicando el color, como recurso expresivo para generar sensaciones emotivas diferentes en los espectadores, esto mediante una exposición abierta de fotografía.

1.4.1 Objetivos Específicos

- Realizar una pre-visualización experimental de las fotografías para mostrar y descifrar distintos niveles denotativos y connotativos del color como propuesta expresiva para medir sensaciones, reacciones y emociones.
- Elaborar la producción fotográfica a partir de la ilustración digital seguido del color como recurso para originar un determinado significado en los espectadores

- Generar un retoque de color, manejando tonalidades y contrates que refuercen la expresividad de la fotografía en base de ilustraciones digitales
- Desarrollar una exposición fotográfica final para la visualización del proyecto artístico hacia persona sujetas de resultados
- Crear un video informativo de apoyo en donde se explicara la temática del trabajo y posibles conclusiones del mismo

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Se define como el conjunto para exponer temas de interés referente al proyecto de investigación, a través de teorías y procedimientos, que lleva a establecer un concepto fundamentado y bien estructurado sobre una determinada idea o actividad investigada.

"El marco teórico debe estar relacionado a temas de interés que tengan que ver con el propósito principal de la investigación, no obstante no basta con leer ciertas teorías o estructuras ya establecidas sino, indagar en el problema cuáles son sus posibles hipótesis, su metodología, y sus posibles conclusiones de tal forma que se vincule y se acople con el proyecto planteado". (Juan, 2015, pág. 45)

El marco teórico es el procedimiento el cual se basa en un conjunto de ideas, y leyes que aportan contenido idóneo para entender el problema desde un sustento teórico, de esta manera se determina y formula las fuentes los cuales estarán en los documentos. Uno de los aspectos más importantes en este capítulo es la creación de nuevas ideas y conocimientos que sirven de referencia al momento de interpretar los resultados delimitando el área de investigación del problema.

2.1 Antecedentes de la investigación

El presente trabajo investigativo está basado en proyectos anteriormente realizados como publicaciones y libros con argumentación científica, dichos trabajos aportan de manera más profunda contenidos fundamentales para esta investigación.

Las emociones como el sonido, la música, montaje, y el color, puede lograr evocar sentimientos en el espectador, es importante que estas estén en perfecta armonía, es decir que vayan acorde al ritmo de la escena o del mensaje que quiere el autor derramar sobre el espectador.

Se tomó en cuenta como primer antecedente el trabajo realizado por Rosero (2018) titulado: El color como narración, su objetivo es estudiar el color en dos diferentes películas como su entorno, sonido y montaje, dentro de su proyecto aclara que un elemento muy importante en la redacción visual es la fotografía y el color la cual a través de la luz logran evocar sensaciones en la audiencia.

Cada gama de colores tiene diferentes significados, pero no actúan siempre de la misma manera. Por eso esto pueden llegar a producir muchos efectos distintos con la ayuda del color como recurso fundamental para expresar sensaciones y emociones en el observador.

De la misma manera como segundo aporte se utilizó el trabajo descrito por Héller (2004) el cual se titula: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, su objetivo es explorar la relación que tiene los colores con nuestros sentimientos y demuestra que no se combinan de manera accidental si no que el color influye muchas veces en nuestro estado de ánimo por esto lo sensitivo y lo emocional, son dos aspectos notables sobre cómo influye el color en las personas.

Por otro lado, para sustentar este trabajo y tener un mejor resultado se ha realizado un análisis de cómo los colores funcionan en la narrativa de un material visual, para realizar esto se estudió como el color puede ser funcional en diferentes fotografías y como este extenso lenguaje verbal hace reflexión sobre ello.

En otras palabras, el color tiene su propia característica y para emplearlos se debe conocer su significado como anteriormente se mencionó, los colores cálidos al momento de crear un tono de felicidad se deben representar con el amarillo ya que dicho color trasmite felicidad y vida, no obstante, dependiendo de su contexto puede llegar a significar suciedad o alerta, el color tiene su significado para que el espectador pueda asimilar perfectamente, gracias a esto se atribuye la narración como generador de un mensaje o idea de mayor impacto hacia un público determinado.

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 El Color

Se conoce que existen muchos colores, por eso cada color puede producir muchos efectos distintos, un mismo rojo puede resultar erótico como algo totalmente noble, un mismo verde puede parecer malicioso, venenoso. Un amarillo, radiante o hiriente, pero ningún color se puede determinar cómo nulo es decir todas las gamas de colores carece de un determinado significado. Al estar el efecto limitado por su contexto las personas que trabajan con los colores deberían conocer a fondo su contenido y sus efectos. Debido a la gran cantidad de utilidades que le podemos dar a los colores y la manera en la que influyen en las personas, el conocer acerca de esta teoría de los colores se convierte en una excelente herramienta que puede ser útil para profesionales como los terapeutas, diseñadores gráficos, decoradores, diseñadores de moda, artistas, publicistas (Heller, 2004).

El color tiene su significado específico y para emplearlos se debe conocer sus conceptos combinando dos colores o más, dando así un nuevo significado, a esto se le puede dividir como relajación y esperanza, pero esto puede ser algo contradictorio y al mismo tiempo trasmitir algo abstracto, debido a esto tenemos un concepto distinto de cada color puesto que depende del significado previo para una mejor aprobación y adaptación.

El color es una variación personal de cada uno, cada persona tiene su diferente percepción de las cosas, por ende, el cerebro puede percibir variedades de cosas y esto es llamado fenómeno de la adaptación, dado esto automáticamente la importancia de la información para entender el procedimiento de cada individuo referente a la determinación de un significado.

2.2.2 Percepción del color

La percepción termina al mirar los objetos y una vez construido la acción se presenta como la razón de todas las experiencias que de eso hemos podido ver; un objeto significa o bien tenerlo en el margen del campo visual y poder fijarlo, o bien responder efectivamente a esta solicitud fijándolo así la percepción en la forma en el que el cerebro detecta sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. Esto describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, por esto se dice que la percepción es de carácter subjetivo y selectiva, tal que las personas deciden percibir algunas cosas y otras no, siendo esto temporal porque no se producirá por siempre sino por un corto plazo (Itten, 2015).

En base a estos estudios los estímulos recogen los sentidos de cada persona para llegar a tener diferentes percepciones del color o de la realidad, adquiriendo un concepto o conciencia de lo que es, la percepción del color engrandece la experiencia visual y nos permite distinguir entre objetos y escenas. El sistema visual se ha organizado de manera que las células que conducen la información cromática a trasmisiones de información sean las mismas en utilidad para diferentes usos.

El color rojo, verde y azul son colores que gracias a la corteza visual logran generar nuevas gamas de colores, por lo tanto; Birren (2017) comenta que gracias a experimentos psicofísicos se llegó como conclusión que el cerebro

codifica la información y la retina lo retiene gracias a los canales cromáticos y por ende la información sería más confiable

La percepción incluye la interpretación de estímulos los cuales son provocados por medio de los sentidos dándoles significado y organización que implica un continuo dilema sobre el conocimiento racional de los objetos y la capacitación visual de los mismos.

2.2.3 El color en el arte actual

El color es un medio o mecanismo para ejercer influencia directa en el arte. El color es la tela, el ojo el macillo, y el alma es el piano con sus cuerdas. A modo de herramienta, el color era un vehículo en el que montaba para conducirse al destino indicado, ya sea con él sobre el propósito o para crearlo en otros, porque surgen inclinaciones de ellos, debates, choques, cruces, cual relación humana y espontánea entre ellos mismos dependiendo cómo se relacionen, se miren, se mezclen o respeten. Del color nacen los torbellinos y la quietud, la prolijidad geométrica y la aleatoriedad de la mancha, es por ello que el color en el arte nace sugerencias los cuales sirven para notar diferentes aspectos que esto nos puede brindar al momento de interpretarlos (Gombrich, 2014).

El color es un poderoso medio de comunicación en la pintura y en otras obras de arte. Sin embargo, uno de los aspectos menos estudiado en la Historia del Arte son los instrumentos del Arte mismos. Paradójicamente, las personas que escriben de Arte olvidan el lado práctico del objeto de su estudio. Se concentran sólo en la calidad artística, literaria o formal de sus discursos y esto ha dado lugar a un gran número de errores y equívocos repetidos después de generaciones de críticos.

El color en el arte es uno de los puntos más importantes de las artes visuales junto a otros elementos como la luz, la atmósfera, el fondo, la forma, el volumen estos componen y se emplean en el arte, los colores con todas estas características forman un mundo viviente cuando se estudia profundamente el color y se medita sobre él, cosa que ocurre entre los restauradores sobre todo uno siente como que la obra hubiese salido de un taller cuando al color se lo

debe estudiar viendo y estudiando del porqué de esta tonalidad, cada obra de arte está determinada en primer lugar y sobre todo de los materiales a disposición del artista y de la habilidad de estos al manipularlos.

2.2.4 Psicología del color

La relación de los colores sobre los sentimientos y la razón demuestra cómo ambos no se combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son cuestión de gusto, sino experiencias universales que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento; proporciona una gran cantidad y variedad de información sobre los colores, como dichos y saberes populares, su utilización en el diseño de productos, los diferentes 'test' que se basan en colores, la curación por medio de ellos, la manipulación de las personas, los nombres y apellidos relacionados con colores, etc. Esta diversidad se convierte en una herramienta fundamental para todas aquellas personas que trabajan con colores: artistas, terapeutas, diseñadores gráficos e industriales, interioristas, arquitectos, diseñadores de moda, publicistas, entre otros. No son los métodos ni las posibilidades curativas de los medios empleados lo que aquí nos interesa incluso teniendo en cuenta las 'terapias' con colores conociendo que estos pueden compensar las carencias sentidas a partir de su uso (Heller, 2004).

Es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las emociones que suscitan en nosotros dichos tonos, hay ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que no hay que olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado entre culturas, la psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana.

Desde el punto de vista estrictamente artístico, donde todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal en el significado de las cosas, por lo tanto, las asociaciones que desarrollamos sobre aspectos tan básicos en la realidad como los colores o las formas que nos ahorran una gran cantidad de tiempo ya que procesan automáticamente, por ende la psicología del color entre otras puede

ser factible para la elaboración de un sin números de estrategias para poder llegar con una idea o proyecto a determinados receptores en este caso receptores artísticos.

2.2.5 El simbolismo de los Colores

El simbolismo del color en el arte y en antropología se refiere al uso del color como símbolo en diversas culturas, existe una gran diversidad en el uso de los colores y las asociaciones sociales y morales entre culturas e incluso dentro del mismo, en la cultura de diferentes lugares y períodos de tiempo puede tener el mismo tono de color, puede tener asociaciones muy diferentes dentro de la misma cultura en cualquier momento. La diversidad en el simbolismo del color ocurre porque los significados del color y el simbolismo ocurren sobre una base individual, cultural y universal (Azael, 2014).

El simbolismo de los colores es un territorio ciertamente relativo y que, en ocasiones, no es del todo aceptado en el campo científico. Como ya se ha dicho, el color tiene muchas lecturas dependiendo del contexto del que se trate. No obstante, vamos a identificar los colores más importantes con sus significados.

Con base a lo establecido por Goethe (2015) comenta en su teoría del color que existen diferentes asociaciones e indica que existen colores primarios y generadores de nuevas gamas de colores como son, el blanco, que en varias culturas representa lo puro e inocente, así como la limpieza, la paz y la virtud; además de esto podemos acotar que el color amarillo representa la luz y el oro que estos dos se suelen distorsionar con la realidad, por otro lado el rojo se asocia a la estimulación, el amor o depende la situación podemos usar el rojo como signo de maldad, que probablemente se asocia a cierta noción de vitalidad, agresividad y sensaciones extremas.

Así con este tipo de gamas de colores y algunos más, la simbología del color no ha venido a ser más que la explicación de cómo cada tinte de color puede variar a el concepto de lo que queremos interpretar, los colores han adquirido diversos

significados y con más investigaciones se comprende mejor su impacto y el comportamiento humano que esto deja como resultado.

2.2.6 Connotación del color

Desde tiempo atrás y con varias secuelas de definiciones el color se llegó a usar como una estrategia o elemento de efectos psicológicos, la capacidad para razonar de las personas a ciertas perspectivas comúnmente es algo determinado a la mejor visualización de colores ya que ha sido objeto de estudio desde la perspectiva científica, objetiva, y humanística. La percepción de una forma de energía resulta ser la absorción y de la refracción de la luz que se manifiesta dentro de nuestra percepción de lo visible (Rodríguez García, 2015).

Existen varias reacciones para un público objetivo su función producir sensaciones con las que se define y se tiene una respuesta a la utilización de cada gama de colores, estos pueden ser fríos o una gama totalmente distinta como son los colores cálidos, con estos dos tipos de luces podemos asociar o retroceder los resultados de las expresiones o sentidos captados, estas expresiones parecen ser que delatan como destacan una acción cuya finalidad es explorar nuevas ideas en un posible espectador.

Los diferentes significados de los colores connotativos pueden tener variedades de significados ya que esto no se produce solo, al ser connotativo el emisor se conecta con cada gama de colores los cuales serán los principales arrojadores de conclusiones, también a esto se lo considera como índice y principal componente de particularidades de definiciones textuales, a estos vínculos el color se centra como elemento primordial para reflejar una imagen realista donde el fondo y la forma son elementos definitivos.

La aplicación de elementos connotativos con efectos de la realidad permitiendo que se llegue a identificar facciones en donde la forma crea una ambigüedad de una figura que posiblemente y con la ayuda del color de a una nueva forma expresiva creando puentes de fantasía, representación, fantasía o un determinado concepto que maneje el receptor

2.2.7 La percepción del color en la vista humana

Los seres humanos compartimos como muchos otros animales la capacidad de percibir con la visión como la región del espectro electromagnético en las frecuencias de la luz visible. Pero no sólo somos sensibles a estas frecuencias, sino que nuestro sistema visual es capaz de discriminar los diferentes colores que forman el espectro visible (Jose, 2015).

Muchas de las veces la percepción del color tarda en reaccionar debido que el ojo humano produce células sensibles las cuales ayudan a determinar los tipos de percepciones tras la visualización de algún objeto, por esto se considera como células sensibles a la visión humana, para que esto pase los bastones se activan en la oscuridad permitiendo que colores como el negro gris se activan cuando los niveles de iluminación son suficiente mentes capaces y elevados

Podemos ver las cosas que nos rodean por que la tierra recibe la luz del sol, y está formada en realidad por un amplio espectro de radiaciones electromagnéticas de diferentes longitudes de onda formando un espectro continuo de radiaciones, que comprenden desde longitudes de onda muy grandes de más de un kilómetro, la luz es una manifestación de energía formada por radiaciones electromagnéticas que producen un estímulo al ojo, desde el principio de la cultura occidental el color y la luz ha sido tema de reflexión, el mejor ejemplo to tiene *Aristosteles* que de todos sus contemporáneos fue el que más ser acerco a la realidad afirmando que la luz viajaba en una especie de ondas y de ahí partía una nueva totalidad de color

La naturaleza de la luz asociada a la interpretación de sentidos son conceptos distintos ya que cada receptor al momento es totalmente desigual, la visión humana nos ayuda a recordar e influye a las interpretaciones que arroje en la actualidad los seres humanos son capaces de distinguir entre 10 diferentes tonalidades en una solo distinción cromática

2.2.8 El color como pigmento

Los pigmentos producen sus colores debido a que selectivamente reflejan y absorben ciertas ondas luminosas. La luz blanca es aproximadamente igual a

una mezcla de todo el espectro visible de luz. Cuando esta luz se encuentra con un pigmento, algunas ondas son absorbidas por los enlaces químicos y sustituyentes del pigmento, mientras otras son reflejadas. Este nuevo espectro de luz reflejado crea la apariencia del color.

Otras propiedades de un color, tales como su saturación o su luminosidad, pueden ser determinadas a partir de las otras sustancias que acompañan a los pigmentos. Los adhesivos y rellenos añadidos a químicos pigmentadores puros también tienen sus propios patrones de inflexión y absorción, los cuales pueden afectar el espectro final.

El pigmento absorbe parte de las radiaciones, la mayoría de colores que experimentamos en el diario vivir son mesclas de longitudes de onda, que provienen de la absorción parcial de la luz, casi todos los objetos deben su color gracias a los filtros y pigmentos que absorben, el color blanco y estas trasmiten una determinada gama de ideas, el pigmento es un material que cambia el color de la luz, son utilizados para teñir pinturas, tinta, plásticos, cosméticos, alimentos.

A medida del tiempo el pigmento son las diferentes componentes visuales y cromáticos Málaga (2017) asegura que la mayoría de los pigmentos utilizados en las artes visuales son colorantes secos usualmente utilizados para la ayuda de la interpretación de aquella propuesta, los pigmentos se han venido utilizando desde tiempos prehistóricos y han sido fundamentalmente útiles en las artes visuales a lo largo de la historia, el color es considerado como una cualidad del objeto, que con el tiempo y los avances en los estudios de la luz se ha llegado a concluir que el color pigmento es el resultado de que genera la luz reflejada por ciertas superficies oculares

2.2.9 La fotografía

La fotografía se basa en el mismo principio de la "cámara oscura", un instrumento óptico que consiste en un compartimiento totalmente oscuro dotado de un agujero pequeño en uno de sus extremos, por el cual ingresa la luz y proyecta sobre el fondo oscureciendo las imágenes de lo que ocurra afuera del

compartimiento, aunque invertidas, en el caso de las cámaras fotográficas, el principio es exactamente el mismo, excepto que están dotadas de lentes para afinar el foco de lo proyectado, espejos para reinvertir la imagen proyectada y por último una cinta fotosensible o un sensor digital semejante, que capta la imagen y la guarda, para poder luego revelarla o visualizarla digitalmente (Benjamin, 2015).

La fotografía es el arte de captar imágenes duraderas gracias a la acción de la luz, sirviendo este término para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas imágenes como a su resultado, no existe la fotografía perfecta ya que todo dependerá de lo que el fotógrafo quiere comunicar y de lo que la percepción del observador pueda descubrir o sentir a través de la misma.

La fotografía ha venido siendo uno de los puntos más importantes para acontecimientos y diferentes estados donde se ha podido evidenciar todo el cambio que ha dado esto a el mundo visual Benjamín (2015) aclara que una fotografía efectiva traspasa límites de colores y formas a conceptos más profundos, que los aspectos como la exposición, la iluminación, los equipos, y los objetivos es realmente lo que compone la fotografía, esta puede pasar de la irrelevancia a la excelencia para lograr que el observador no dude de lo que se ve, la invención de la técnica fotográfica es el resultado de la combinación de diversos descubrimientos técnicos, siendo así que, el primer procedimiento fotográfico experimental según Joseph Nicephore fue en el año de 1826 consiguiendo su primera imagen permanente con el tiempo de exposición necesario, para obtener en esto es esta época era muy largo.

La fotografía tiene un propósito directamente científico y artístico en la medida que sus infinitas posibilidades permiten el estudio de objetos que puedan dar como resultados algo que hemos esperado.

2.3 Tipos de fotografía

Existen varios tipos de fotografías, géneros fotográficos y decenas de maneras de categorizar las fotos, cada fotógrafo tiene su opinión y al hablar de tipos de fotografías es hablar de la manera la cual se las observa, de acuerdo a la

temática se las puede clasificar en diferentes tipos, normalmente cuando hablamos de fotografía se tiene una "imagen" mental sobre el tipo de "cosa" del cual estamos hablando. Es decir, todo el mundo sabe qué es una fotografía, más teniendo en cuenta, las fabulosas cámaras que llevan incorporadas nuestros dispositivos móviles a continuación y de acuerdo a este proyecto de investigación hablaremos de los diferentes tipos de fotografía que mejor convienen a este tema

2.3.1 Fotografía Artística

La fotografía artística surge a mediados del siglo XIX, el lenguaje artístico el cual se valoraba en la fotografía para esta época ya era parte de la herencia de la pintura, la fotografía artística tiene un carácter subjetivo y el retoque fotográfico son uno de los puntos obligados de este tipo; se acota que es considerada como una rama del arte, rompe esquemas en toda su plenitud, va más allá de la belleza estética, que debe descargar en un pensamiento; causar una reacción; que nazcan preguntas sobre la pieza fotográfica que ese momento exponemos al público.

Normalmente este tipo de fotografía se basa en las expresiones de sentimientos, percepciones, y emociones al espectador, por este motivo también existe una concepción generalizada sobre estatus artísticos del creador, en el sentido que el contenido de estos son historias del propio autor con perspectiva de mostrar su idea a los demás, la intensión del fotógrafo junto a las emociones son los ejes fundamentales que enmarca a la fotografía artística, No obstante, existen otros criterios mucho más objetivos que delimitan las fronteras de este tipo de fotografía

2.3.2 Fotografía Expresionista

Se desarrolló principalmente durante la República de Weimar contribuyendo a uno de los principales focos de la fotografía europea de vanguardia, es un movimiento cultural que logro plasmar en varios campos como son las artes plásticas, arquitectura, literatura, música, arte, y el teatro. El expresionismo se entiende como la deformación de la realidad para expresar una forma más

subjetiva de la naturaleza y el ser humano, además de ser un movimiento artístico contribuye una forma distinta de abordar los conflictos cotidianos del hombre al igual que el expresionismo no pretende captar algo de lo bello feo u armónico; si no lo que esto importa demostrar el momento y la carga afectiva que nos presenta.

Los artistas expresionistas trataban de reflejar en sus trabajos una experiencia emocional sin preocuparse por la realidad externa haciendo mayor caso a su naturaleza interna, por su parte la fotografía se convirtió en un medio de privilegiado para poder capturar la realidad sin ambigüedades, sin manipulación, conjugando la estética con una precisión documental, la fotografía expresionista se creó con el único fin de trasmitir la nitidez de la imagen y la utilización de la luz como un medio expresivo moldeando las formas y destacando las texturas de las imágenes captadas

El más destacado fotógrafo expresionista fue sin duda August Sander quien apareció los primeros rudimentos de la fotografía ayudando a un fotógrafo que trabajaba para la empresa minera.

2.3.3 Fotografía Abstracta

La fotografía abstracta es la clase más compleja de entender hacia los espectadores no porque se necesite de experiencia para observarlas si no por la complejidad ya que si no nos ponemos por parte del autor su significado será cada vez más difícil de interpretarlo, las fotografías abstractas están basadas en líneas, patrones, colores que pocas veces podemos identificar sin una referencia externa, sus imágenes que se han famosas en la modernidad ya que tenemos un elemento identificable, pero si debemos divisar lo que vemos o no la idea es entender algo que no tiene conceptos claros y concisos.

La fotografía abstracta no consiste en interpretar literalmente contenidos explícitos si no también dar un toque de simbolismo e interrogación a lo que queremos reconocer o exportar al público de hecho una fotografía que no se puede interpretar puede definirse como una trasportación a otro estado de ánimo

sin necesidad de narrarnos con especificidad lo que estamos mirando; para realizar una fotografía abstracta la composición empieza por el cambio de percepción momentáneo ese que realizamos antes de disparar el botón esto ayudo a la interpretación de líneas, texturas, bordes, colores de una misma fotografía la cual estos elementos pueden servir como parte del nuevo concepto en creatividad que el material fotográfico nos quiso mostrar

2.3.4 Fotografía Callejera

La fotografía callejera es la experimentación protagonizada por la conducta humana en lugares públicos como privados, comúnmente al momento de realizar una fotografía se busca gente, objetos, aire en la fotografía, para este caso al contrario, la inactividad, la poca afluencia de personas, su huella o elementos propios en entornos urbanos con carácter estético o de denuncia aparecen también en diversas ocasiones como puntos importante para que un material fotográfico se denomine callejero, el encuadre y la oportunidad son los aspectos más importantes al implantar este tipo de herramienta el objetivo fundamental de la fotografía callejera es la creación de imágenes en momento clave o decisivo esto ayuda a que la fotografía este mejor compuesta y natural.

La mayoría de personas la considera como algo subjetivo y estético como la fotografía por antonomasia que fue originada a finales del siglo XIX hasta finales de 1970, si bien es cierto que se necesita de paciencia y creatividad la fotografía de calle ha venido siendo un ente de protesta y apoyo en contra de manifestaciones, no se compone de algo preciso si no se compone desde el punto de vista del artista afirmando que este tipo de fotografía da cierto grado de confiablidad al momento de capturar imanes.

2.3.5 Estética fotográfica

Es la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. La Historia de la estética es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la evolución de las ideas estéticas a lo largo del tiempo. La estética filosófica que se encarga de estudiar la manera cómo el razonamiento del ser

humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante. Se podría decir, así como la lógica estudia el conocimiento racional, que la estética es la ciencia que estudia el conocimiento sensible, el que adquirimos a través de los sentidos (Braune, 2016).

La fotografía es la experiencia creativa que responde a las razones y emociones que derivan de una percepción de lo natural, hasta ahora deben encajar en un sistema de creación, adquirir una unidad temática y de propósito, lo que causa distorsión para ver la fotografía y su contenido, la estética es la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamentalmente estudiada, la historia de la estética es la que se encarga de interpretar los estímulos sensoriales, que recibe el cerebro a través de los sentidos.

"La estética es subjetiva no hay ninguna regla para aplicarla a un objeto y decir estéticamente lo correcto se puede tener una idea de la estética más definida o amplia conforme a esto un cierto crecimiento en el mundo de las artes" (Fontcuberta, 2015, pág. 16)

La estética es subjetiva, no hay ninguna regla para aplicarla a un objeto y decir, estéticamente correcto, puedes tener una idea de estética más definida o amplia conforme adquirimos un cierto conocimiento en el mundo de las artes; la estética está condicionada por varios factores, personales, psicológicos, culturales, geográficos, pero sobre todo del gusto personal de cada uno, así la estética queda definida como la forma que damos a las cosas como las diseñamos y como nosotros damos a la definición a lo que queremos exponer a las demás personas

2.4 El Hipertexto

El hipertexto es una técnica usada para la re-formación de contenidos visuales, es interactiva ya que el usuario no solo se direcciona por el contenido ya existente, sino de un nuevo contenido agregando formas y espacios únicos donde gracias a esto se origina una nueva imagen, pero con los mismos mecanismos ya conocidos.

La Estructura hipermedia son estructuras de comunicación que sirven como herramienta de interacciones humanas en este caso como el texto, la imagen, el video, el audio, etc. Son planos conceptuales designados a los medios y a los sistemas de pre ordenamiento de palabras y gráficos que se pueda desarrollar y explorar

Se entiende a Hipertexto a datos enlazados entre sí para formar una continua información e interacción que puede ser considerado como virtualmente infinito desde la perspectiva del que lo mira y lo experimenta

2.4.1 Pastiche

El pastiche es un tipo de arte usada en el mundo audiovisual que consiste en imitar partes de imágenes, textos, estilos, pudiendo combinarlos entre sí de forma que den un estilo y una impresión distinta, logrando ser independiente y propia, esto puede encontrarse también en diferentes obras como en el cine de la posmodernidad, trabajos artísticos, y simbologías externas, esto se puede reconocer como la combinación de componentes presentes en trabajos de diferentes autores.

El autor del pastiche puede reconocer su obra así ya se haya hecho la reconstrucción de la imagen expuesta, es pastiche a la creación de nuevos contenidos a partir de trabajos ya realizados como es la unión de varios productos donde al final el concepto propio del autor siempre se verá reflejada, pero en ocasiones se ha usado esto como despectivo para calificar a lo que resulta poco claro e indefinido.

2.4.2 Arquetipo

El arquetipo es una técnica visual la cual deriva otros objetos, ideas, ejemplares, conceptos, etc. Es una ayuda para la derivación de palabras o ideas de las cosas que existen en pensamientos sumamente subjetivos, también podemos mencionarla como una estructura funcional en aspectos como la conducta de un individuo, la sociedad en donde se genera, respondiendo así de forma continua

en referencia a los nuevos conceptos originados gracias a la técnica antes hablada.

El arquetipo es una modalidad de un mundo primitivo el cual se deriva pensamientos y actitudes propias de cada individuo, parte de su paradigma y varios arquetipos determinan un campo de ideas abstractas pocas entendibles que son desarrollados en sus propios pensamientos y creencias.

Los arquetipos son estructuras totalmente distintas a la realidad esto quiere decir que no vamos a encontrar ejemplares relacionados ni con la propia realidad del ser humano ni con algo externo a nosotros

2.4.3 El arquetipo como herramienta para la construcción de historias

A lo largo de la historia audiovisual se han creado diferentes ideas, cuentos, leyendas, novelas, ya sea infantil como para personas adultas. Para esto se debe convencer al público que lo que se expone o enseña no es diferente a la realidad que lo vive o el que lo ve, teniendo como prioridad los elementos que poseen donde el hilo conductor no debe verse alterado, sino más bien irse estructurado y modificando a medida que se va exponiendo la historia.

Los arquetipos han sido herramientas para experiencias humanas universales que gozan de comportamientos típicos comunes, siempre están interactuando en el inconsciente de las personas, de manera que facilitan en el espectador innumerables sensaciones y emociones que pueden revelar ciertas imágenes en su mente arrojando así percepciones gracias al arquetipo audiovisual.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

La investigación científica está presente para explicar el contenido de un proceso, partiendo del conocimiento científico y llevándolo a una solución de problemas de la sociedad; se utiliza dos tipos de abordajes, deductivo e inductivo, abordaje deductivo porque se ha partido desde el color, refiriéndose como esto causa diferentes sensaciones en las personas, e inductivo porque en

base a la observación que se realizó se pudo observar si el color es un determinante en la percepción del consumidor; la investigación científica procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar un tipo de conocimiento, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a procurar referirse de manera entendible a la misma, es fundamental para las personas y proyectos saber que hay un proceso y unos objetivos precisos antes de esto

En el presente proyecto artístico fue necesario estudiar temas que obedecía a una mejor perspectiva del método que se utilizó en este proyecto, por otro lado, la pregunta ayudo a la recolección de análisis originándose nuevas conclusiones.

La investigación cualitativa enfatiza el estudio de los procesos y de los significados, se interesa por fenómenos y experiencias humanas; da importancia a la naturaleza socialmente construida de la realidad a la relación estrecha que hay entre el investigador y lo que estudia; además reconoce que las limitaciones prácticas moldean la propia indagación.

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del interior tomando esto como referencia al estudiar de manera integral o completa la investigación.

3.1 Naturaleza de la investigación

El paradigma fenomenológico-naturalista o humanista, o también el paradigma interpretativo se desarrolla a través de un sistema inductivo ayudando a la investigación a buscar causas de un fenómeno social independiente de los estados de los individuos; las raíces de este enfoque se sitúan en la tarea de construir la filosofía una ciencia rigurosa de acuerdo con el modelo de las ciencias fisio-naturales pero diferenciándose de esta por su carácter puramente contemplativo; como diferencia fundamental en la investigación fenomenológico-interpretativo se destaca el énfasis sobre los individual y sobre la experiencia subjetiva.

De esta manera, la presente investigación tiene un **enfoque cualitativo** siendo el objetivo, obtener características de la percepción de las personas; reacciones determinadas y aplicar en el área de la comunicación visual, tomando como referencia los siguientes autores.

"El Enfoque cualitativo propone un estudio sobre los fenómenos sociales que requieren ser científicos utilizando métodos científicos, y sosteniendo que los fenómenos se podían medir" (Baray, 2017).

Por lo tanto, este estudio se aplicó el método científico con el debido procedimiento para abordar la problemática que en este caso es con la percepción de las personas al visualizar una fotografía; en cuanto al diseño de la investigación cualitativa de acuerdo con las ideas de (Hernández Sampieri, 2016) podría definirse esta investigación como el desarrollo de la información sin manipular variables alguno.

3.2 Escenario de estudio e informantes clave

Informantes claves, es la selección de las personas que facilitarán al investigador la información necesaria para comprender el significado y las actuaciones que se desarrollan en un específico contexto; los informantes considerados en una investigación cualitativa se eligen porque cumplen ciertos requisitos que en el mismo espacio o en la misma población no cumplen otros miembros del grupo o comunidad la selección de informantes puede definirse como una tarea continua en la que se ponen en juego diferentes estrategias; conduciendo a determinar cuáles son las personas que más información relevantes aportan a tu proyecto de investigación.

El target de este proyecto artístico está establecido en un margen territorial de 1.5 km a la redonda de la Universidad Iberoamericana del Ecuador donde existen establecimientos educativos referentes a educación en artes audiovisuales como es Instituto IAVQ, UNIBE, Universidad Israel, Universidad Católica y la Universidad Metropolitana por ende la selección de los informantes claves se dio bajo un estudio de preferencia estudiantil hacia proyectos artísticos y perceptivos, ubicando así a 5 personas de cada centro educativo de 23 a 27

años, entre profesionales en la materia y estudiantes de artes visuales; estos serán los informantes claves los cuales ayudaron a originar nuevos datos, dado que este rango de edad tienden a desarrollar mayor concentración y confiabilidad al momento de concluir con algún resultado después de haber observado las fotografías.

3.3 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información; de este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa a la investigación, datos referentes al contenido de un proyecto investigativo que elaboremos en valor al problema planteado; la verificación de las variables y de la hipótesis formulada

Desde esta perspectiva, la investigación cualitativa es considerada como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio. Manos (2017)

Es por ello, que la **observación participativa cualitativa** sirve para recopilar información o datos, este método de investigación es la observación, el cual el tamaño de la muestra es mucho menor; la observación cualitativa puede categorizarse en la vista, el tacto y oído, esto no incluye números si no características que ayudan a las conclusiones de este proyecto.

La observación cualitativa es el producto de la percepción del que observa, en ella incluye las metas, los perjuicios y las aptitudes que además de algún instrumento, es la interpretación que debe hacerse de los observado, una de las referencias es la observación etnográfica que tuvo sus orígenes en la antropología y la sociología, este tipo de observación además de ser un estudio directo de personas o grupos por un cierto tiempo en específico, usa entrevistas para determinar un comportamiento social y posibles resultados, interpretando el contexto, la interactividad lo que piensa, dicen y hacen las personas

La observación experimental es la técnica a utilizar en esta investigación; para la recolección de los datos el instrumento será la ficha de registro de datos, y el registro en audio o video la cual se podrá visualizar en el Anexo, además para percibir la evaluación se mostró a los informantes tanto profesionales como estudiantes la visualización de forma digital e impresa para las conclusiones tras las diferentes percepciones visuales, tras el registro de datos se refiere a almacenar algo o dejar constancia de ello en algún documento o un dato; por su parte es una información que posibilita el acceso al conocimiento la noción del registro de datos está vinculada a consignar determinadas informaciones en un soporte; esto sirve como apoyo para determinar y originar datos sobre los diferentes puntos de vista y nuevas percepciones de las personas que visualizaran la exposición fotográfica.

3.4 Procedimiento para el análisis de la información

El procedimiento para el análisis más que todo es la forma de cómo se desarrollará el proyecto; obtener información y penetrar en la subjetividad de grupos, se sigue una vía inductiva en la construcción del conocimiento; el investigador trata de no alterar la realidad, la estudia e investiga en el modo natural en que se manifiesta, en este punto no debe entenderse como un proceso lineal si no un proceso cíclico a veces simultaneo y en otros casos interactivos.

Etapas

3.4.1 Preproducción

La preproducción es una etapa imprescindible en una producción audiovisual, porque definimos que es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos para poder realizarlo; el problema reside en que hay muchas personas que desconocen esta etapa o no la creen necesaria y la eliminan de su proyecto.

Es el proceso el cual 'ideamos' el proyecto audiovisual, se escribe la historia que queremos contar para más tarde desarrollar un guion y un storyboard, en este caso y, en primer lugar; se creará una propuesta fotográfica la cual se desarrollará el concepto a estudiar, basándose en diferentes temáticas, la idea ya está ahí, teniendo en cuenta que todos los elementos son necesarios para llegar al punto que se planteó anteriormente.

3.4.2 Producción

Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción; en esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores, etc.

En esta etapa ya tiene lugar la acción, tras culminar con la organización, permisos, locaciones, etc., se lleva a cabo la grabación del mini reportaje y del material fotográfico; por otro lado, y en esta fase, se plantea realizar la producción de 15 fotografías las cuales se verán reflejadas en una exposición final tras a ver culminado con las fotografías en diferentes lugares y con una diferente temática cada una

3.4.3 Post-Producción

En esta fase se seleccionan las tomas del material grabado y fotografiado que sirvió para la edición y montaje de la obra; la producción se encarga en esta última fase de la obtención del producto final.

Por lo tanto se realizó la edición de video y la producción fotográfica; se incluyó la corrección de color, inclusión de efectos, color selectivo, fotomontaje, abstracto, expresionista y todo lo necesario para darle forma a nuestra producción fotográfica; en este caso la edición será en Photoshop Lightroom e llustrador siendo esta parte la más importante ya que es la selección de las imágenes que previamente se pensó; con el fin de narrar una historia con un lenguaje visual.

3.4.4 Distribución

Es la siguiente etapa de la producción, se encarga de buscar la manera para que el producto se dé a conocer o vender; ya sea nacional como internacionalmente, cabe destacar que el material fotográfico será impreso en formato a3, seguido de la elección y el orden que dichos cuadros fotográficos; estarán en ventana de exhibición, un número de 20 personas entre profesionales y estudiantes de artes

visuales que serán sujetos a observación experimental; los cuales estos ayudaron al arrojamiento de nuevos números, estadísticas y conclusiones artísticas, así mismo se midió cuanto ayuda la visión en la percepción humana influenciada por el color y sus texturas, por consiguiente se originará nuevas conclusiones y gustos artísticos, por cierta parte de la serie fotográfica, dando como ayuda una reestructuración de la propuesta si así fuera el caso

Para el análisis de la información el presente trabajo investigativo se subdividió en categorías las cuales fueron. Importancia del color en la interpretación de resultados, como también el color como recurso en la influencia del estado de ánimo, con esto se pudo explicar de mejor manera los resultados y como cada fotografía tuvo su espacio y acogida para las futuras conclusiones.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este capítulo estará de manera clara y explícita el proceso el cual se obtuvo el análisis y los resultados que arrojó este proyecto artístico; con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio del proyecto, se concluyó con la información obtenida mediante el registro de datos y el registro en audio y video que se obtuvo tras el análisis e interpretación; además se registró el posteo de fotografías para una mejor comprensión de los resultados

Se presenta los resultados en orden partiendo del color como recurso netamente expresivo de un contenido visual, finalmente se identifican las falencias desde el punto de vista de los encuestados, el resultado está basado en la apreciación de 10 fotografías a 20 diferentes personas entre profesionales en artes audiovisuales como estudiantes

Después de recolectar la información a través de las técnicas de la observación participativa y preguntas estructuradas se procedió a la interpretación y análisis de cada uno de los ítems; para dar cumplimiento al desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación.

Al parecer Balestrini (2003) señala que el resultado se debe considerar que el dato obtenido tiene que su significado, este de acuerdo a los planteamientos del investigador en función a las interpretaciones propias de este; ya que nada serviría si no si no se somete a un a un adecuado tratamiento analítico.

En lo que representa a los procedimientos gráficos se utilizó una distribución de tonalidades diferentes en cada fotografía expuesta que se podrá visualizar en análisis de resultados, la misma que representa un concepto original, pero al momento de producir este proyecto artístico y gracias a esta técnica, la originalidad de nuevos conceptos y percepciones visuales son las que primen en los resultados finales del mismo.

Personas en Observación: Estudiantes de Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: Importancia del color en la interpretación de resultados

IMAGEN UNO

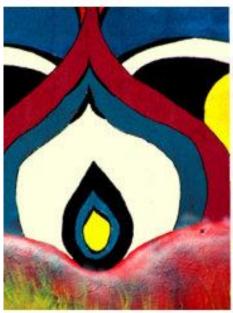
Lugar de Referencia: Conocoto, Pichincha

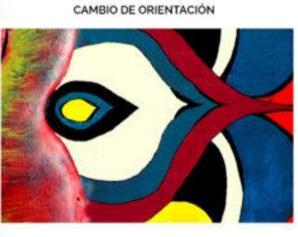
Nombre del Mural: Cara humana

Tipo de Efecto aplicado: Cambio de Orientación

Gama de Colores: Rojo, Azul, Blanco, Verde

En fotografía la regla de los tercios es una forma de composición que aporta para tener una idea u ordenar los objetos dentro de una misma imagen, el cambio de orientación o el movimiento fotográfico es una de las técnicas que se usó en esta imagen, donde se tuvo en cuenta la técnica del montaje y los diferentes cambios de tonalidades del color como recurso para la interpretación del mensaje fotográfico; los resultados están basados en la observación dando como conclusión la siguiente apreciación personal y artística.

En la interpretación de los resultados la introducción a la fotografía ha permitido observar como los artistas mediante colores e interpretaciones gráficas han logrado originar nuevos conceptos mediante la visualización de sus ejemplares, el uso del color en la IMAGEN I como el rojo, blanco, azul y verde dentro de la muestra de veinte personas entre estudiantes y profesionales en artes visuales han arrojado lo siguiente.

Se logró observar como la recepción de la obra por parte del público influyó en la interpretación final, ocho personas en observación tuvieron complicaciones para el fácil razonamiento del concepto original de la fotografía, mientras tanto cinco personas mostraron interés del color rojo y azul más que las otras tonalidades que lo componen, cuatro personas del público experimentado concluyó con que en la fotografía se puede observar desde una cara humana hasta interpretaciones como una vela, fuego y prospecciones de malas energías, el público restante no tuvo idea clara del proyecto y sus conclusiones fueron que el color que nosotros percibimos es una ilusión óptica pues todos los colores son luz deduciendo que el color es una sensación que percibimos gracias a la existencia y naturaleza de la luz y la capacidad cerebral para interpretarlos

La presente imagen en exposición trata de dar un cambio de orientación a la fotografía para así dar conceptos nuevos en imagen y conceptualización, donde los colores llegan a ser parte primordial en el fondo y forma de lo que se quiere exponer artísticamente.

Personas en Observación: Estudiantes de Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: Importancia del color en la interpretación de resultados

IMAGEN DOS

Lugar de Referencia: San Rafael, Pichincha

Nombre del Mural: Concientización MAMUT IBRA

Tipo de Efecto aplicado: Color Selectivo **Gama de Colores**: Azul, Naranja, Amarillo

El color selectivo; es una técnica de post procesado que consiste en modificar una foto pasándola a blanco y negro, y dejando parte de ella en color. Esto permite categorizar y observar los cuadros fotográficos, dando como resultado diversas percepciones e interpretaciones en los resultados al momento de observar una fotografía.

El color en un determinado espacio dentro de la fotografía no es totalmente aceptado, pero al momento de ver elementos como la saturación, balance del color, etc.; ayuda a generar nuevos conceptos de la fotografía inclusive si esta ya está desarrollada.

En la imagen II en un grupo de veinte personas profesionales y estudiantes de artes visuales se pudo apreciar un mejor apego y favoritismo al uso de la paleta de colores, azul, naranja, y amarillo planteada en este ejemplo, se usó exclusivamente el tratamiento de la post producción fotográfica, seguido del montaje de dos fotografías del mismo autor dando como origen a un nuevo esquema estético fotográfico, ocho personas del target establecido pudo apreciar diferentes componentes como un elefante, un conejo y un caballo, esto se arrojó gracias a diferentes cambios de posición de la fotografía, cinco personas arrojaron que retrata tristeza y un diferente contexto al que posiblemente el autor de este mural quería referirse; mientras tanto tres personas se refirieron al sentimentalismo y al rechazo de la fotografía por aspectos de gustos y principalmente desapego de interés en la generación de nuevos conceptos basados en este ejemplo y a sus colores, para finalizar cuatro personas expresaron que el objeto fotografiado el Mamut Ibra denota signos de tristeza, desesperación, trasladándose inmediatamente a la atmósfera de esta imagen concluyendo el favoritismo a la edición fotográfica en general.

El color es un factor importante para generar sensaciones importantes en nuestros pensamientos, es por ello que este estudio perceptivo estuvo enfocado en buscar ese espacio creativo y artístico que a las personas les gusta y les agrada, siempre teniendo en cuenta que los colores dan energía y vida.

Personas en Observación: Estudiantes de Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: Importancia del color en la interpretación de resultados

IMAGEN TRES

Lugar de Referencia: Conocoto, Pichincha

Nombre del Mural: Velas

Tipo de Efecto aplicado: Deformación de la imagen

Gama de Colores: Rojo, Gris, Amarillo

La deformación de la imagen o el cambio de perspectiva tiende a ser una clase de fotografía estéticamente visual, la perspectiva depende de la posición que la cámara ocupa frente al sujeto, la distorsión de la perspectiva da como resultado el origen masivo de nuevos conceptos posterior a la visualización del trabajo, el uso del color y el manejo de diferentes paletas puede llegar a ser de gran ayuda, como gran parte también de la distracción visual, esto es causado por la distancia y no por el objeto en sí.

La fotografía puede ser manipulada para reorganizar o desorganizar la realidad o de lo que el autor posiblemente se refería, esto es algo que se realiza desde tiempo atrás y que es conocido como la doble exposición de imágenes, doble exposición, doble impresión, impresión directa de objetos, entre muchos más.

En la imagen III gracias a los informantes claves se concluyó que el color blanco y negro ayuda a distinguir dos variaciones de imágenes gracias al sentido de orientación de la imagen; como es una vela y una cara de un ser humano, el cual el color amarillo viene ser el más predominante del cuadro, seguido con la asertividad del concepto propio del mural que es parte de una ilustración lunar, nueve personas de veinte en observación de la muestra a estudiar, mantuvieron la idea de algo ancestral, de cómo el color rojo prima en todo el contorno fotográfico y como este ayuda al espectro electromagnético que es uno de los principales reacciones que el ojo humano puede percibir, por lo tanto las de onda de este color tiene más aceptación denominándose longitudes protanómalas, esto se refiere a que se puede considerar una capacidad parcial de la percepción del color mucho más rápida a la percepción de otros colores a la vista humana, cuatro personas tras la visualización de la imagen acotaron que el color negro y amarillo son colores que sobresalen en la interpretación final, gracias a esto se pudo evidenciar el cuerpo de una figura humana, más allá del surrealismo que es un movimiento literario y artístico que busca transcender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional, siete personas en observación afirmaron sentir intriga por la imagen III al no denotar aspectos que a este ejemplo lo diferencian, felicidad, elegancia, finura, son los aspectos psicológicos y sensoriales que se pudo redactar como resultados finales gracias al rojo y sus variadas tonalidades.

Personas en Observación: Estudiantes de Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: Importancia del color en la interpretación de resultados

IMAGEN CUATRO

Lugar de Referencia: Amazonas, Pichincha

Nombre del Mural: Útero

Tipo de Efecto aplicado: Foto/Montaje

Gama de Colores: Rojo, Gris, Verde, Celeste, Amarillo, Rosado

El fotomontaje es un proceso el cual consiste en componer una fotografía sobre otra en una especie de collage, esta composición puede realizarse mediante cortes, cambio de temperatura de la imagen, colocar imágenes sobre otras, yuxtaposición etc.

Mucho de los ejemplos del fotomontaje dirige exclusivamente al generar nuevas reacciones o nuevas ideas de lo que ya se realizó, los fotomontajes son usados en aquellas oportunidades que de ninguna manera podría lograrse a partir de una fotografía natural.

El primer gran fotomontaje fue a mediados de la era victoriana que trata de la ilusión a la inmersión, este trabajo fue llamado como (las dos formas de la vida) de Oscar Reijlander quien trato a esta obra como el principio del fin

Los colores pueden diferenciarse en función de la temperatura, podemos definir como gama cromática a una escala fría como a una cálida; en la IMAGEN IV se arrojó como resultados preliminares un mayor grado de aceptación visual y estético de la imagen, colores como él (rojo, gris, verde, celeste) obtuvieron un mejor apego a diferencia al primer impacto visual.

Siete personas en observación no mostro interés al ejemplar, este grupo de personas afirmó que prefiere la imagen original a comparación de la imagen retocada, seguido de los resultados arrojados de tres personas donde el color influyó en la decisión de nuevos conceptos, también apoyando a las gamas de colores seleccionados en la deformación de la imagen; cinco personas de veinte en observación experimental afirmaron el no entendimiento de lo que en definición hablamos de la presente imagen, al contar que en este caso la edición no ayuda a la interpretación rápida de la fotografía,

Tres personas definieron a la imagen como antigüedad de algo que paso, afirmando sentir apego a la imagen ya que en esta se puede observar una clase de hipertexto, esto quiere decir que la fotografía es una estructura de diferentes estructuras no secuenciales permitiendo desarrollar, crear, organizar y compartir información que en la mayoría de ocasiones es la misma pero el concepto final y original es la misma.

Personas en Observación: Estudiantes de Artes Visuales

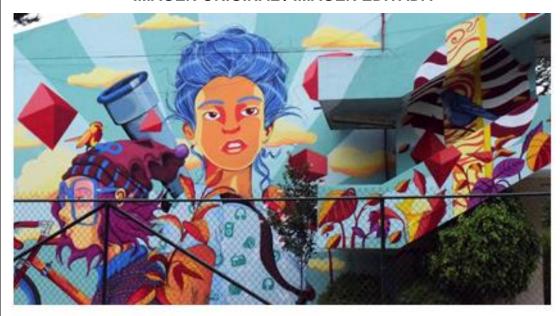
Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: Importancia del color en la interpretación de resultados

IMAGEN CINCO

Lugar de Referencia: Quito - Sur

Nombre del Mural: Diversidades Emocionales Tipo de Efecto aplicado: Foto montaje – distorsión Gama de Colores: Rojo, Celeste, Amarillo, Verde

Las distorsiones fotográficas son aquellas deformaciones ópticas causadas por el objetivo empelado o por una alteración en la fase de la postproducción fotográfica, en el caso de la IMAGEN V se presenta alteraciones más evidentes en sus bordes y en sus gráficas para poder denotar facciones de intriga, curiosidad etc.

El blanco y negro se usa en la fotografía y el cine para describir varias formas de una nueva tecnología visual, al contar con esto se han desarrollado en el espectador inicialmente espacios de creación artística y al mismo momento espacios para nuevos conceptos fotográficos, es por esto que de veinte personas se dedujo lo siguiente:

Cinco personas en observación experimental citaron que la IMAGEN V al contener blanco y negro genera una intriga de malestar al no poder diferenciar o tener una percepción clara de la imagen, el color rojo, celeste y negro, se convierten en predominantes al ser los primeros colores en observar, y denotar los primeros significados, por otro lado, seis personas aseguraron sentir tensión e ira, al mismo momento que visualizan una persona femenina con aspectos de misterio, por otro lado cuatro personas en observación coincidieron que el color negro muestra dificultad en la interpretación de la imagen resumiendo que en esta ocasión el blanco y negro con el color no favorece y que se prefiere la imagen sin esta etapa de la edición fotográfica, para finalizar cinco personas afirman que los colores que representan las distintas partes del grafico permiten ver los espectros electromagnéticos esto proviene gracias a la forma natural que abraca este cuadro.

Básicamente percibimos los colores de una forma especial esto hace que se refleje con mayor intensidad la frecuencia de onda correspondiente al color que percibimos y esto es tomado por nuestros ojos con la conclusión de denotar del porqué del uso de los colores, y del porqué del significado originado tras este trabajo artístico; el uso del blanco y negro exclusivamente se usó para el estudio experimental del color como recurso en la expresión y determinación de opciones artísticas.

Personas en Observación: Estudiantes / profesionales en Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: El color como recurso en la influencia del estado de ánimo

IMAGEN SEIS

Lugar de Referencia: Cuenca – Quito Nombre del Mural: Identidad Cultural

Tipo de Efecto aplicado: Mascara, 16 Colores

Gama de Colores: Celeste, Naranja, Rosa, Blanco y Negro

La incrustación de Máscaras en la etapa de la postproducción fotográfica se aplica para el mejor desarrollo y contraste de los colores y los espacios dentro de la composición de la imagen; es un trazado vectorial que se pone delante de un elemento cualquiera y que, al agruparse con este, oculta de la vista todo lo que fuera del trazo, esto ayuda a la distorsión fotográfica, y al origen de nuevos conceptos en la fase de interpretación de sentidos artísticos.

Unas de las principales ventajas de esta etapa de edición es transformar espacios sin la destrucción de la imagen, se puede cambiar la escala de una capa, cambiarla de posición, distorsionarlas, cambiar o deformar, editar un objeto inteligente y actualizar de forma automática todas las apariciones enlazadas, ayudando al relleno y al trazado de recorte en la imagen.

Dentro del perímetro de experimentación explicado en la etapa de la metodología de la investigación se dedujo que, seis personas en observación afirmaron que la IMAGEN VI muestra más interés sobre las anteriores fotografías expuestas; gracias a la paleta usada como es el naranja y azul, colores los cuales están asociados con la naturaleza e incitan a la relajación y términos sensoriales tras la visualización del trabajo.

Tres personas concluyeron con un mejor apego a la intriga fotográfica, afirmando que los colores celeste y negro ayudan a que la imagen puede fácilmente ser una publicidad sobre los derechos humanos o temas personales, muy distinto al objetivo del presente mural que es la identidad cultural, dando una conclusión que nueve personas de veinte en observación coinciden en sus conclusiones con la aspiración principal del autor de este mural artístico que fue el retratar cuatro diferentes espacios o situaciones las cuales tienen un mismo camino pero con diferente respuesta.

Tenemos bastante con decir que en la fotografía el principal motivo de inspiración de sensaciones y visualizaciones de conceptos es más amplio ya que existen temáticas más populares dentro del mundo del retrato, rostros, detalles. Es por ello que la imagen seis fue una de las seleccionadas como mejor estructurada teniendo como fuerza el intercambio de texturas y detalles.

Personas en Observación: Estudiantes / profesionales en Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: El color como recurso en la influencia del estado de ánimo

IMAGEN SIETE

Lugar de Referencia: Quito - Ambato

Nombre del Mural: Cualidades de las Mujeres Ambateñas Tipo de Efecto aplicado: Collage – selectivo – Blanco y negro Gama de Colores: Rosa, Rojo, Verde, Celeste, Azul. Amarillo

La percepción del blanco y negro a comparación al color es algo subjetivamente distinto. El cerebro requiere de un punto de referencia para medir diferentes matrices, esto implica que nos llegue ondas luminosas a los ojos donde se convierte en impulsos nerviosos que se envían al cerebro de manera que al mirar una fotografía con ausencia de color a una a color la definición de la fotografía viene a ser distinta, afectando el ánimo del que lo observa.

En la IMAGEN VII y bajo veinte personas en observación experimental se resumió en los siguientes resultados, cuatro personas se refirieron que el color que más influyó en las dos imágenes es el rojo, verde, fucsia y negro, afirmando sentir expresividad, tristeza y misterio. Según la gama de colores utilizado se resume a que el blanco y negro ayuda para la determinación del concepto que da el mural en las dos imágenes, por otro lado, tres personas concluyeron con que dentro de estos dos retratos adyacentes el color crea una división y de la ilusión de la existencia de una línea cuando en realidad no es ningún trazo si no la diferencia de tonos.

Tres personas aseguran que cuando en la fotografía de retrato exista una línea cruzada de forma vertical por la mitad del rostro, representa un conflicto de identidad, desarrollo de personalidad y conflictos netamente humanos, etc. Cuatro personas aseguran que el rostro indígena se muestra más expresivo gracias a las facciones asiáticas y esa expresividad permite mayor contemplación y una lectura más profunda sobre los posibles significados que pueda tener, de todas formas, sigue siendo el manejo del color el principal indicador para buscar un significado a la fotografía.

Como una conclusión más de este trabajo se dedujo que visualmente se aprecia una dualidad muy marcada que puede significar que las personas retratadas llevan una doble vida, o con un icono para representar en su cultura, son vistas bajo distintas apreciaciones o puede ser la representación de un estado de reserva por la utilización de sensaciones y emociones.

Personas en Observación: Estudiantes / profesionales en Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: El color como recurso en la influencia del estado de ánimo

IMAGEN OCHO

Lugar de Referencia: Casa de la cultura ecuatoriana

Nombre del Mural: Tres caras

Tipo de Efecto aplicado: Exposición, Collage, distorsión

Gama de Colores: Azul, Naranja, Rojo, Negro

En fotografía, los efectos que se direccionan hacia las imágenes son parámetros con el fin de conseguir variedades de respuestas e interesantes en estos trabajos artísticos.

El desenfoque selectivo o también interpretado como bokeh, es uno de los recursos de la Imagen Ocho, con esta técnica conseguimos que solamente aquella parte que enfocamos aparezca nítida y el resto en una pequeña distorsión, al hacer esto podemos denotar la variación del contraste en la fotografía con la intensión verdadera del artista; así mismo los programas de edición han provocado que cada vez haya diferentes propuestas tras la finalización de la edición, sin embargo todavía existen técnicas con la que podemos conseguir efectos simples y no tan procesados en un programa especial como es Photoshop, del mismo modo el concepto original puede verse diferente gracias a la interpretación de los resultados pudiendo verse afectados desde el concepto de la fotografía hasta el estado de ánimo mismo de la persona que observa el proyecto.

En la imagen ocho con un número de veinte personas en observación experimental y tras visto las fotografías estas fueron los resultados obtenidos.

Tres personas se refirieron a la circunferencia de la imagen afirmando tener un desapego hacia este efecto realizado refiriéndose a la deformación del imagen, cuatro personas, tomando en cuenta la imagen con el estado de ánimo personal concluyeron que al ver la fotografía denotan tristeza, misterio y complejidad al descifrar del porqué de este ejemplar con referencia al concepto propio del mural artístico, tres personas afirman sentirse a gustos con este tipo de obras visuales, porque ayudan al cerebro humano a desarrollar ideas propias y más que esto a fijarse en cada silueta, gama de colores, tamaño, y principalmente la idea original del autor comparada a la idea originada de la persona, cinco personas en observación afirman que la imagen ocho es una de las mejores propuestas del proyecto, estas personas se inclinaron al favoritismo por parte de la deformación de la imagen pero no de los colores y de su posición, para este target de personas la fotografía no está compuesta por algo más para que exista una nueva idea fotográfica.

Personas en Observación: Estudiantes / profesionales en Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: El color como recurso en la influencia del estado de ánimo

IMAGEN NUEVE

Lugar de Referencia: Festival Detonarte Nombre del Mural: Integridades Culturales

Tipo de Efecto aplicado: Collage, Selectivo, Blanco y Negro

Gama de Colores: Amarillo, Naranja, Negro, Verde

El arte urbano engloba a todo arte expresando en la calle y describe el trabajo de personas que han desarrollado un modo de expresión artística mediante el uso del contenido, del color, de la composición y la opinión social.

Es llamado murales artísticos generalmente a la inscripción de pintura sobre una pared en construcción o ya construida, el post-grafiti nace del encuentro del arte académico de las aulas desde la antigüedad y otras formas de cultura popular, las personas que practican este tipo de arte callejero propaga muestras graficas refiriéndose a algún acontecimiento que paso usando el color y la pintura como protesta, en su mayoría los artistas visuales que realizan esto posee formación académica y su creatividad y tiempo a momento de realizar los ejemplares, encontrando verdaderas obras de arte diseñadas en medio de la ciudad y en espacios estrechos

De acuerdo a lo citado y dentro de veinte personas en observación estos fueron las siguientes conclusiones experimentales, cuatro personas en observación afirmaron no despertar ninguna admiración, aseguran ver la misma imagen repetida en varios fragmentos, unos con color y otros no, tres personas en observación aseguraron que la parte que más llamo la atención fue el cuadro del ave amarilla en medio de las manos, por la razón que denota signos de libertad, pero al mismo tiempo los cuadros grises pueden verse reflejados en posibles versiones como un encierro, tristeza y el concepto que intenta transmitir se vuelve totalmente contradictorio.

Tres personas en observación afirmaron que el color amarillo verdoso se puede asegurar que resalta protagonismo y posibilidad de contraste, contando que el color verde en la vestimenta en un tono adyacente, el amarillo y así mismo tanto en verde como en amarillo están presentes en el rostro del niño o cerca de su rostro, la cual podría derivar en el significado en las tradiciones de este niño que se camuflan utilizados en la vestimenta como en los accesorios que lleva colgando el cuello

Personas en Observación: Estudiantes / profesionales en Artes Visuales

Categoría: El color como recurso expresivo en la fotografía

Subcategoría: El color como recurso en la influencia del estado de ánimo

IMAGEN DIEZ

Lugar de Referencia: Casa de la Cultura Ecuatoriana

Nombre del Mural: Detalles faciales

Tipo de Efecto aplicado: Saturación de color, collage, máscaras **Gama de Colores:** Verde, Celeste, Amarillo, Café, Negro, Naranja

En la piscología del color podemos hablar sobre algunos puntos importantes, dentro de esto puede ser la saturación, el colorido, o la pureza, esto está destinado para la combinación de su intensidad luminosa y la distribución de sus diferentes longitudes de onda.

El color tiene una saturación máxima confirmando así que esto es la diferencia entre los valores de los canales y como cada uno de ellos está aplicado en los diferentes ambientes gráficos de los sistemas audiovisuales. Normalmente cuando nos referimos al color estamos pensando en cual es realmente el tono, pero totalmente aparte esta como esto favorece o ayuda a una composición lumínica; moviéndose sus valores desde lo máximo hasta lo mínimo que viene hacer la escala de grises

Es por ello y gracias al grupo de control de los informantes se ha deducido las siguientes conclusiones de la Imagen Diez

Dentro de veinte personas en observación, la cuarta parte de ella se refirió sobre la contextualidad de la imagen, del concepto y la representación visual del cuadro interrogándose sobre el mensaje que se quiere descifrar, estas personas al ver la imagen sintieron temor, resentimiento, y angustia ya que la imagen diez es un rostro de una persona la cual se duda sobre su identidad. Cinco personas pudieron concluir con que la característica de la ilustración denota un componente semántico y sintáctico la cual hace ver que a este graficó le hace falta signos independientes para la me moralización automática de la imagen sintiendo con este ejemplo signos de emociones y la fácil interpretación gráfica.

Seis personas en observación apuntan sentir infinidades de sensaciones y emociones que generalmente no las ponen en uso comúnmente, creando imágenes con equilibrio de color y descubriendo como se descompone cada tono o gama de color utilizado en aspectos psicológicos y culturales dentro de la imagen expuesta, este resultado es a base de técnicas que se usó dando como conclusión personal el descubrimiento de nuevas ideas a partir de lo ya creado como se usa y en qué lugar del cuadro fotográfico mejor está compuesto.

Datos generales del Capítulo Cuatro (Análisis de los resultados)

Una vez concluido el capítulo cuatro (Análisis de los resultados), en términos generales podemos acotar que el color en las diez diferentes fotografías expuestas, ha resultado como principal recurso para las diferentes percepciones, sensaciones y emociones que el cuerpo humano puede desarrollarlo.

Se sabe que el ojo humano está en la disponibilidad de captar un número finito de colores, estos colores están contenidos por un espectro de luz visible que hace que la persona pueda tener una variación de un resultado esperado.

Esto se distingue por su longitud de onda y por sus diferentes técnicas de montaje y edición como son; La matriz que es conocido como tono o tonalidad, ubica al color dentro de una gama dividida de colores. La saturación conocida como la pureza del color. Y el brillo lo cual depende la cantidad de luz presente en el color.

La interpretación fotográfica en este trabajo artístico ha sido de total satisfacción por el hecho de nuevos conceptos originados a partir de una idea ya establecida con la ayuda de murales artísticos; el cambio de colores, estética, composición, ángulos, han sido de gran ayuda artística ya que gracias a esto las personas bajo observación experimental pudieron lograr interpretar los resultados de una manera clara y concisa.

La utilización de los colores incrementa considerablemente las posibilidades de una aceptación artística y de apego personal emocionalmente hablando, es de gran ayuda para la interpretación personal, causante de originar sensaciones de algo que ya pasó o simplemente para dar vida a una publicación o mensaje.

Ya es tema personal y totalmente aparte la importancia de observar una fotografía, de darle su concepto y de investigar del porqué de ella, de su mensaje, y de la importancia de esto como recurso artístico.

CAPÍTULO V

Conclusiones y Recomendaciones

Como se mencionó en la introducción del presente trabajo, el estudio se realizó según los objetivos planteados en la investigación, es por ello que a continuación se resumirá las principales conclusiones y recomendaciones que emitió el presente trabajo artístico para un posterior estudio y mejoramiento del mismo.

5.1 Conclusiones

Tras desarrolladas, estudiadas y expuestas cada una de las fotografías se llegó a la conclusión que fue complejo y dificultoso crear puentes entre diferentes propuestas de autores visuales con los nuevos conceptos que esto puede originar.

El color selectivo, la deformación fotográfica, el blanco y negro, el collage, el desenfoque y enfoque, fueron las técnicas de edición más predominantes para el desarrollo de habilidades connotativas y denotativas por parte del público en observación.

Bajo uno de los objetivos específicos fue elaborar una exposición fotográfica a partir de la expresión artística, se concluyó que se debe reforzar más la forma de la imagen que el fondo, ya que con esto se logra conseguir un elemento que llame más la atención de la fotografía, por ende, en la imagen expuesta se dedujo que existe una amplia preferencia entre el color y la forma del contenido.

Colores como él rojo, verde, amarillo, rosa, negro y azul fueron los principales colores que se dedujo refuerzan la expresividad de la fotografía, comprendiendo sus usos y del porqué del contenido final, aplicado en programas de edición como es Photoshop, Ilustrador, y Light room.

De una muestra de veinte personas en observación experimental, se pudo confirmar que, gracias a estas técnicas de edición, las personas denotan motivación al momento de interpretar una fotografía de otra, y como esto ayuda al impacto que puede tener la imagen en la re-interpretación del producto.

Sorpresivamente casi la mitad de las personas en observación aseguraron que el color y su mensaje son los que inducen más a ejecutar la acción de sorpresa y sentimentalismo al ver el producto fotográfico comparado con la realidad.

Se concluyó que la manipulación fotográfica es muy usada en la actualidad es por esto que se afirma que la edición en casos específicos ayuda al mejoramiento del trabajo, pero al mismo tiempo es motivo de distracción, de burla o de exceso, tomando este paso de la postproducción como algo innecesario para un gran número de personas.

La existencia de la posibilidad de caminos para estudiar la fotografía fue una de las dificultades al desarrollar este trabajo artístico, pero se concretó con dos rutas para la argumentación y conclusión del mismo, estos fueron la experimentación fotográfica y la realidad, enriqueciendo de elementos de crecimiento emocional y mental del que la vive.

Otra fortaleza que se pudo apreciar con esto, es el enfoque diverso y poco usual que se dio a la fotografía expuesta, los cuales las personas que visualizaron identificaron las utilidades, fortalezas y debilidades que pudo a ver generado este tipo de tema de investigación.

Se concluyó gracias a los resultados que, existe un grado bajo de conocimiento en las personas con referencia a los elementos que componen una fotografía, al desapego de puntos importantes en el ámbito audiovisual como el color, estética, composición y sobretodo la observación profunda de una fotografía.

5.2 Recomendaciones

Creación de fotografías a partir de temas de interés personal en la búsqueda de resultados y como esto puede lograr desarrollar pensamientos artísticos y explicativos

A los estudiantes de la Universidad Iberoamericana del Ecuador se recomienda la práctica fotográfica con temas más específicos a una composición fotográfica como es el color como recurso para contenidos universitarios artísticos de grado.

Charlas universitarias donde el objetivo general sea educar y enseñar a los estudiantes sobre uno de los puntos más importantes en la producción audiovisual, como mejorar su uso, como aplicarlo, y en qué momento usarlos.

Estudiar la fotografía como recurso de ayuda para el desarrollo de ejercicios cerebrales en la fabricación de nuevos y originales conceptos

Se recomienda realizar charlas fotográficas / audiovisuales donde el tema principal sea estudiar la composición gráfica y su desarrollo al pasar los años

Estudiar la fotografía, su cuadro, su mensaje, y enriquecer a las personas de contenidos nuevos explicando su contexto para el agrado artístico

Practicar en las instituciones universitarias materias que tengan que ver con el color, su clasificación, su combinación, y su apoyo al contenido de la estética audiovisual

Se recomienda la práctica de fotografías experimentales con contenido variado con el uso del color como recurso para la ayuda de interpretaciones futuras.

5. Glosario de Términos

Estado de ánimo

Es una actitud o disposición emoción en un momento determinado con representación entre las personas y el material visual usado, uno de los factores que esto encadena es la comprensión de los pensamientos, las creencias y las conductas relacionadas en las desinflación de colores emociones sentimientos respecto al estado de animo de cada persona. (Padesky, 2016)

Emociones

Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo como estos toman las decisiones, las razones y la emotividad personal. (Morgado, 2015)

Sentidos

Es un mecanismo filosófico de la sensación que permite descifrar alguna idea de lo que estamos o estuvimos observando, es la capacidad de detectar las indas que esto nos trasmite y son los responsables de la percepción y del sentido general (Nuñez, 2014)

Percepción Visual

Consiste en recibir a través de los sentidos las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas desarrolladas por los diferentes sistemas específicos cerebrales (Margalef, 2017)

Teoría del Color

Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado, usando diferentes tonalidades para componer un material fundamentalmente dirigido a respuestas concretas de un determinado estudio para un determinado receptor (Galarza, 2017)

Campo Grafico

Espacio parar crear alguna figura o elemento para el desarrollo de habilidades artísticas en un determinado lugar, producción de comunicaciones visuales dirigidas a un punto en común (Frascara, 2000)

Murales Urbanos

Es una técnica de arte figurativo como un muro o pared, bien sea piedra o algún tipo de construcción el cual esta desarrollado para expresiones muchas veces callejeras descifrando un mensaje hacia un público receptor (Fernandez, 2010)

Fotografía

Es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies preparadas para ello, es el arte de captar imágenes previas a un mensaje que queremos componer y trasmitir ideas, emociones, sentidos, etc. (Walter, 2013)

Arte Callejero

El arte callejero es la memoria y anunciamientos de culturas visuales que despiertan en las personas la curiosidad de interrogantes plasmados en diferentes trabajos artísticos para en muchas ocasiones referirse a una protesta social o cultural (Herrera, 2011)

Recurso Artístico

Método de ayuda para la expresión de pensamientos propios para el conocimiento de un público exterior las mismas que pueden ser propias o imaginarias el principal objetivo de esto es el desarrollo de habilidades propias artísticas (Yúdice, 2002)

Subjetividad

La subjetividad son percepciones, argumentos, o intereses propios, esto quiere decir que es algo qué nuestro sub-consiente crea o se imagina, depende de la capacidad de nuestras percepciones y nuestra capacidad de pensar (Burin, 2003)

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES IMPRESAS

- Azael, F. (26 de 04 de 2014). *El simbolismo de los colores*. Obtenido de https://www.webislam.com/articulos/61386-el_simbolismo_de_los_colores.html
- Baray, L. (2017). *Introduccion a la metodologia de la investigacion.* Mexico: Eumed.net.
- Benjamin, W. (2015). Sobre la fotogafía. Valencia: EDITORIAL PRETEXTOS.
- Birren, F. (2017). *History of color in painting: with new principles of color expression*. New York: Reinhold Publishing Corporation. New York.
- Braune, F. (2016). O Surrealismo e a estetica fotografica. Rio de Janeiro: Sabina Travassos.
- Burin, M. (2003). *Genero, Psicoanalisis, y la Subjetividad*. Cuidad de Mexico: Paidos Editorial.
- Chiriboga, A. (2017). El color como elemento narrativo en la produccion audiovisual. Quito: Universidad Salesiana.
- Diez, S. C. (01 de 02 de 2000). *EL PODER DEL COLOR.* Obtenido de https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1904/71554167V_GAD E_septiembre12.pdf
- Fernandez, B. (2010). Arte en el espacio publico: Barrios artisticos y revitalizacion urbana. Zaragoza: Postales Universitarios.
- Fontcuberta, J. (2015). Estética fotográfica. Buenos Aires.: La marca editora.
- Frascara, J. (2000). *Diseño y campo grafico para la gente .* España : Ediciones Infinitas .
- Galarza, A. (2017). Teoria del color / Mezcla de Colores . Buenos Aires : Camussi.
- Goethe. (29 de 04 de 2015). La teoría del color de Goethe y su relación con la personalidad del ser humano. Francia.
- Goleman, D. (2015). El cerebro y la inteligencia emocional. En D. Goleman. España: Penguin Random House Grupo Editorial.

- Gombrich, E. (2014). Historia del Arte. Barcelona.
- Heller, E. (2004). Psicología del color. Barcelona: Imprenta Barcelona.
- Hernández Sampieri, R. /. (2016). *Metodología de la investigación.* Mc Graw Hill Education.

FUENTES VIRTUALES

- Herrera, M. (2011). CIUDADES TATUADAS: ARTE CALLEJERO, POLÍTICA Y MEMORIAS VISUALES. Bogota: Nomadas editorial.
- Itten, J. (2015). Percepción y Arte del color. Paris: Bouret.
- Jose, A. (04 de 2015). *Psicologia de la percepcion visual.* Obtenido de http://www.ub.edu/pa1/node/110
- Juan, C. N. (2015). UN MARCO TEÓRICO SOBRE EL USO DE PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN. *Didáctica Español Lengua Extranjera*, 1-45.
- Malaga, E. (18 de 07 de 2017). Teoria del color. Obtenido de http://depequesygrandes.com/index.php/2017/07/18/teoria-del-colorcolor-luz-y-color-pigmento/
- Manos, B. (2017). La perspectiva y la investigación. MS. editorial corp.
- Margalef, B. (2017). *Perspecion, desarollo cognitivo y artes visuales* . 1999: Editorial del Hombre .
- Mella, O. (2016). Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa. Santiago de Chile: CIDE.
- Morgado, I. (2015). Emociones e inteligencia social. Paris : Science Editoriales .
- Nuñez, A. (25 de 04 de 2014). *LA DEFICIENCIA VISUAL*. Obtenido de https://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/10.pdf
- Padesky, A. (2016). *El control de tu estado de ánimo.* Barcelona: Espasa Libros, S. L. U.
- Rodríguez García, S. E. (2015). *Connotación y persuasión en la imagen.* España: Pedro Gómez.
- Rosero, W. (2018). El color como narración. Quito: Udla.
- Walter, B. (2013). Sobre la Fotografia . Barcelona : Pre-Textos .
- Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura. Barcelona: LiminaR.

ANEXOS

Anexo 1. Ficha de registro de datos

FICHA DE REGISTRO DE DATOS

(Estudiantes de artes visuales)

DATOS PERSONALES	DATOS PERSONALES
Nombre	
Carrera	

DATOS ARTISTICOS	DATOS ARTISTICOS
DATOS AICTISTICOS	DATOS AICHOTICOS
Que emociones despertó en usted la fotografía observada	
¿De los colores utilizados, cual genero mayor sensación por parte del receptor?	
¿Cómo crees que se usa el color en la fotografía?	
¿Cómo influyo el uso del color con tu interpretación final de la fotografía?	

4.2 FICHA DE REGISTRO DE DATOS

(Personas profesionales en artes visuales)

DATOS PERSONALES	DATOS PERSONALES
Nombre	
Profesión	

DATOS ARTISTICOS	DATOS ARTISTICOS
¿Es posible que nuestros	
cerebros estén configurados para que nos gusten o	
disgusten ciertos colores?	
¿Puede el color impactar en la habilidad al momento de crear?	
¿En las imágenes expuestas crees que el color afectó en la interpretación fotográfica?	
¿Cómo crees que se usa el color en la fotografía?	

4.3 Ficha de preguntas para el video introductorio a la presentación de las fotografías

INSTRUMENTO PARA VIDEO INTRODUCTORIO (1.30min)

Santiago Guerra GESTOR CULTURAL Jaime Arteta ARTISTA PLASTICO

PREGUNTAS PARA VIDEO

- ¿Para ti, como actúa el color en la interpretación artística de un mural o una fotografía?
- ¿Cómo crees que funciona el color en la percepción visual de una persona?
- ¿De qué manera el color complementa una composición fotográfica o artística?
- ¿Qué colores genera mayor sensación por parte de las personas?