

La alfabetización visual: Forma de representación de ideas y complemento del lenguaje

Visual Literacy: A way to Represent Ideas and Complement Language

Recibido: 22-02-07
Aceptado: 16-05-07

Mireya Ferrer*
María Guanipa Pérez**

*Escuela de Artes Plásticas
Facultad Experimental de Arte (FEDA)
Universidad del Zulia. E-mail: mireyaferrer@gmail.com
**Vicerrectorado de Investigación y Postgrado,
Universidad Rafael Belloso Chacín.
E-mail: mjgp05@gmail.com

Resumen

En la actualidad la imagen, con todos sus recursos, forma parte de muchas actividades profesionales que necesitan o se sirven de ella para diferentes aplicaciones. Dentro de esta perspectiva las instituciones educativas, deben reconocer las transformaciones que se han producido en este campo y por lo tanto, desarrollar programas efectivos para la enseñanza visual que permitan formar profesionales capaces, acordes a una realidad nacional y mundial, una realidad saturada de imágenes, donde los estudiantes no solamente dominen conocimientos técnicos, también deben poseer potencial creativo e innovador, para convertirse en profesionales "reflexivos" que dominen el área de la comunicación visual aplicándola a las diferentes ramas. Se debe, pues, poner en manos de los estudiantes, herramientas tanto técnicas como conceptuales extendiendo el campo más allá de lo estrictamente fotográfico.

Palabras clave

Imagen, percepción, mensaje, cultura.

Abstract

Currently, the image, with all its resources, forms a part of many professional activities that need or use it for different applications. With this perspective, educational institutions should recognize the transformations that have taken place in this field and as a result, develop effective programs for visual teaching that permit educating capable professionals according to the national and global reality, a reality saturated with images, where students not only master technical knowledge but also have creative and innovative potential, in order to become "reflexive" professionals who master the area of visual communication, applying it to different branches. Therefore, it is necessary to place both technical and conceptual tools in the hands of students, extending the field beyond what is strictly photographic.

Key words

Image, perception, message, culture.

Introducción

En la actualidad los estudiantes viven en un ambiente de información saturado de representaciones visuales, donde los materiales didácticos a que son expuestos no son la excepción, debido a que estos materiales deben competir por captar el interés de estudiantes que se encuentran rodeados por un rico entorno visual, estudios recientes demuestran que más del 94% de las informaciones que el hombre contemporáneo recibe, se analizan a través de los sentidos de la vista y el oído, de éstas, más del 80% son analizadas a través del mecanismo de la percepción visual.

Hablar de imagen es hacerlo de un soporte de las comunicaciones visuales que se materializa en un fragmento del universo perceptivo y que presenta la característica de prolongar el curso del tiempo. Hay que hablar del grado de figuración de la imagen (idea de representación de objetos o seres conocidos), del grado de iconicidad (haciendo referencia a la calidad de la identidad de la representación con el objeto representado), así como del grado de complejidad.

Asimismo, de la ocultación, distorsión o manipulación de ciertas imágenes de tal manera que estas casi dejan de ser un medio de revelar la realidad para convertirse en una forma de ocultarla, como las imágenes abstractas que proporcionan percepción, pero no percepción de. Los mensajes recibidos por el órgano de la vista, de los que la imagen retinica supone una especie de acta, no son sino el comienzo de una compleja cadena operacional destinada a elaborarlos, organizarlos y transformarlos. El paso de esa imagen distorsionada y variable que es la retinica a la captación del mundo es lo que se conoce con el nombre de proceso perceptivo.

Son demasiados siglos de cultura escrita y aún está por resolverse la definitiva articulación curricular desde los fundamentos epistemológicos de la cultura de la imagen. La educación visual prepara para pensar en imágenes y comprender las imágenes y tiene relación con la fundamentación de los procesos estéticos de aprehensión y conocimiento de la realidad. Si se plantea el ámbito disciplinar en la plasticidad del entorno, el área responsable de esta parcela de la educación debe ser la educación plástica y visual. Sin embargo, las implicaciones semióticas de algunas imágenes, han despertado un enorme interés por parte de los comunicólogos, sociólogos, semióticos y psicólogos, sin formación específica en la imagen y, por lo tanto, más preocupados por aspectos antropológicos y comunicativos que por conceptos icónicos y estéticos.

1. La cotidianidad de la imagen

Si actualmente se considera incuestionable la presencia y absoluta relevancia de la imagen en el entorno visual, el debate sobre la necesidad o no de una educación visual cobra cariz de anacrónico. La imagen no es sólo un vehículo de cultura, sino que, en sí misma constituye un fenómeno cultural. El mundo al que despiertan los sentidos está lejos de ser un lugar fácil de comprender, ante esta situación Lazotti (1998), llama la atención sobre la urgencia de educar para captar y recibir imágenes, con el suficiente conocimiento conceptual e instrumental del fenómeno.

Es necesario llamar la atención sobre la gran equivocación y el enorme riesgo de considerar el mundo visual evidente, y por lo tanto, carente de interés para el estudio, en ocasiones se cree que lo visual es más del plano de la sensación que del análisis científico. Una postura como ésta empobrece la asimilación del mundo visual y retrasa un planteamiento serio de las reglas, opciones y estrategias que deben conformar su solución curricular.

En términos de educación visual, las investigaciones de los últimos años tienden a conjugar los conceptos, factores y aspectos de la disciplina, tarea complicada pero de enormes posibilidades científicas y educativas. Así, entre otros, Eisner (1999), propone, frente a los objetivos expresivos y desarrollistas, la necesidad de una educación como punto de partida para empezar a avanzar y Arnheim (2001), defiende la teoría de que la visión misma es una función de la inteligencia y que la percepción es un acto cognitivo. También Hernández (2000), desde una propuesta de cultura visual, propone un currículo interdisciplinar, de carácter comprensivista y con implicaciones sociológicas que, en principio, plantea serias dificultades didáctico curriculares.

La pedagogía moderna ha puesto un gran énfasis en las representaciones visuales, esto se refleja en el extenso uso que científicos y tecnólogos hacen de las imágenes técnicas en los distintos campos. Quienes hacen ciencia y tecnología y también la enseñan parecen estar convencidos que "una imagen equivale a mil palabras". La utilización de imágenes para representar materias técnicas no es nada nuevo. Antiguas pinturas de diversas culturas demuestran que por largos años la información visual ha representado una importante forma de comunicar ideas acerca del mundo y de cómo funciona.

Por su parte, y en épocas más recientes sin embargo, ha habido una explosión en términos de la cantidad de gráficas especializadas que han sido desarrolladas para representar información científica y tecnológi-

ca. Estas representaciones especializadas pueden proporcionar información vital acerca del estado del mundo y tener un enorme impacto social y económico en sus pobladores.

La forma de utilizar imágenes en la vida diaria puede dar la errada impresión que el lenguaje visual es, en términos generales, mucho más fácil de entender y más universal que el lenguaje oral o matemático. Por ejemplo, en los aeropuertos internacionales de todo el mundo se están utilizando símbolos gráficos como forma de presentar información a un público que habla distintos idiomas. Al hacer innecesaria la traducción a múltiples idiomas, estos gráficos simplifican enormemente la tarea de entregar información esencial como, por ejemplo, la ubicación de los servicios higiénicos y otras instalaciones.

Sin embargo, se debe tener presente que esta información no es ni muy sofisticada ni especializada. Se limita a cubrir materias básicas, cotidianas, con las cuales las personas ya están familiarizadas y las presentan en formas muy sencillas. En contraste, el tipo de información visual que utilizan los científicos y tecnólogos es bastante más complejo y enigmático. El carácter especializado de las representaciones visuales científicas significa que las personas no llegan a entenderlas como resultado casual de sus interacciones normales con el entorno cotidiano. Más bien, las personas deberán participar en actividades específicas de aprendizaje que las ayuden a desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para entender estas representaciones visuales de naturaleza tan particular (Foto 1).

Foto 1

Pietro Mota. Laminillas del hueso compacto en el Fémur, 1992. Microfotografía electrónica de barrido. Transparencia en color.

Parte de las razones que explican lo anterior, es que el contenido de estas representaciones visuales es muy poco familiar para la generalidad de las personas, a excepción de los especialistas en ese campo específico de la ciencia. Sin embargo, también hay aspectos de cómo se representa el contenido que hace que estas imágenes figuren un desafío para el desinformado. En particular, la ilustración del contenido de las representaciones científicas a menudo no debe tomarse literalmente (como se haría ante tipos de representaciones visuales más realistas y cotidianas). Por el contrario, los diagramas y otras ilustraciones técnicas proyectan su contenido a través de una serie de convenciones gráficas especializadas que generalmente adulteran y hasta distorsionan la realidad literal. En orden a interpretar estas imágenes correctamente, el observador debe conocer estas convenciones y tener la habilidad para decodificarlas en la forma adecuada.

2. La imagen como lenguaje

Las imágenes constituyen un poderoso medio de representación, conocimiento y transformación de la realidad. Una de las características más relevantes de la sociedad actual es su enorme capacidad para producir las, transmitir las y consumir las. Las imágenes se han convertido en un medio indispensable de conocimiento y comunicación; y todo parece indicar que su influencia se acrecentará en años venideros.

Debido a esa importancia creciente del mundo de la imagen es preciso capacitar a las personas en la comprensión y disfrute de su entorno visual, desarrollando las capacidades, conocimientos y valores propios de las artes visuales, como parte integral de la formación. En la educación primaria, el desarrollo de las capacidades perceptivas, expresivas y creativas del alumno se ha planteado de forma globalizada, en un área que integraba contenidos procedentes de distintos ámbitos artísticos. En la Secundaria, se puede ya proceder a una mayor especialización en los conceptos y técnicas particulares, lo que justifica que, en esta etapa, la Educación Visual se organice como un área independiente.

La educación visual no consiste solamente en la manipulación de materiales técnicos para su elaboración, sino que debe proporcionar a los alumnos y alumnas los conocimientos y experiencias que enriquezcan sus capacidades de observación, de comunicación y expresión a través de imágenes, desarrollando la creatividad e intensificando sus experiencias estéticas. El área de educación visual debe contribuir a desarrollar dos aspectos

tos fundamentales en la formación, y que están estrechamente relacionados entre sí: la percepción visual y la creación de imágenes.

Entendiéndose la percepción visual como un proceso cognitivo complejo relacionado con el resto de los procesos cognitivos, que implica un conjunto de estrategias básicas entre las que se encuentran las de seleccionar, analizar, distinguir, relacionar, entre otras. Si bien todas las áreas del currículum deben desarrollar la capacidad de observación de los alumnos y alumnas, es la educación visual la que incide específicamente en el desarrollo de la percepción y el pensamiento visual. Proporcionándoles las estrategias y recursos adecuados, se les capacitará para percibir, interpretar y actuar en su entorno y en las imágenes que lo configuran, de forma autónoma, crítica e innovadora.

La comprensión y el disfrute sensible de las imágenes que configuran la cultura exige un aprendizaje que atienda a las características particulares de cada medio: la publicidad, el comic, la televisión, el cine, la fotografía, el diseño, el dibujo, la pintura o la arquitectura. La educación visual debe dotar de conocimientos que permitan comprender y desenvolverse satisfactoriamente con los mensajes visuales.

Además, La creación de imágenes implica intuir, imaginar, encontrar, inventar formas plásticas originales y significativas. Ello requiere, por una parte, un cierto grado de destreza y conocimiento de los procedimientos, materiales e instrumentos adecuados; por lo que los alumnos y alumnas deben explorar diferentes medios que les permitan dar con la forma expresiva adecuada a su sensibilidad y a sus necesidades de comunicación.

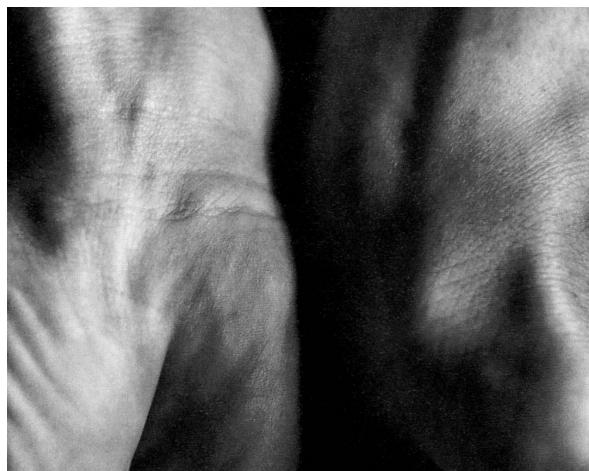
Actualmente las nuevas tecnologías han aumentado las posibilidades expresivas, porque a los medios de expresión tradicionales se suman hoy, el video y el ordenador que están haciendo emerger nuevas formas de creación de imágenes. Por otra parte, es necesario conocer y experimentar los conceptos de forma, espacio, color, textura, movimiento, proporción y composición, que adquieren una significación característica en cada uno de los lenguajes gráficos. Su comprensión y su uso, deben ser contenidos fundamentales de la educación visual.

3. La imagen como elemento de adaptación con el entorno

La condición visual del entorno produce una casi involuntaria atracción y se entra en contacto con él en virtud de las cualidades estructurales de sus imágenes.

La educación visual proporciona medios de control para definirse en cuanto a los valores estructurales de esas imágenes. En un momento en que se apuesta por una educación ecológica, no se puede olvidar que la imagen, no sólo refleja la realidad visible, sino que la hace visible. En el estudio del entorno la imagen es consustancial, como objeto de estudio y como método (dimensión) de estudio y su valor plástico supone un método integrador de primer orden para el conocimiento, la discriminación, el valor y el juicio.

La imagen es un factor de adaptación con el entorno y Dondis, (1998), cuando habla de decisiones visuales en gran parte de los escrutinios e identificaciones, considera que esa adaptación será más pobre y limitada si no se acerca a la específica forma de operar que tienen las imágenes. Si, a pesar del descrédito del signo, se considera el simbolismo como una correspondencia regular entre significantes y significados, Levi-Straus (1998), dice que el hábitat humano constituye un verdadero discurso visual de formas y lugares. Cuando se observa el entorno, sus objetos y elementos (árboles, casas, coches, muebles, vestimenta, televisión, publicidad...) como imágenes que, una mirada educada debe percibir como un acto de clasificación y de valoración (Foto 2).

Foto 2
Holly Wright. Sin título, de la serie Vanity, 1985.
Impresión en gelatina de plata.

4. La experiencia visual

Las civilizaciones orientales, siempre en la búsqueda del equilibrio con el mundo exterior, son un ejemplo de armonía entre el hombre y la naturaleza (también

entendida como imagen). Parret (1988), ya no hay marcha atrás, se convive con elementos y conceptos que escapan al lenguaje verbal, se participa constantemente de experiencias visuales y sería un desatino pretender dominar el mundo visual sólo a partir de sensaciones e intuiciones, rechazo o agrado. Para él la clave está en convertir las experiencias visuales en momentos de conocimiento que puedan proporcionar placer.

La mediatez del campo visual implica una facilidad mal entendida, que no siempre compromete al receptor en operaciones mentales de exploración, selección y síntesis. Para un observador, más allá de un mero registro óptico, la imagen es un vehículo referencial o un concepto vivencial, que le ayuda a enfrentarse con la complejidad del mundo visual. La percepción debe tener un carácter sincrónico, que hace que el todo percibido dé significado a sus componentes y la experiencia visual radica, precisamente, en atender al todo (intuición) tanto como a las partes (intelecto).

Igualmente, si se considera la percepción de una imagen como una experiencia de conocimiento, en ese proceso se da un estímulo de la imagen, experimentado en una respuesta (recreación) del receptor. El mundo visual es discursivo, se da en fase de enunciación y de recepción, los procesos perceptivos, lejos de ser pasivos, son experiencias de captación, interpretación y apreciación. Al respecto, Giacomantonio (1999), dice que para experimentar placer con un estímulo visual, es necesario ser consciente en una relación recíproca de confrontación.

Percibir en toda su plenitud es comprender y eso es vivir la vida con más plenitud, pues, si en un primer momento la imagen puede producir una sensación placentera, termina por ser molesta si no se tiene un conocimiento profundo de la misma. Resulta significativo el hecho que a alguna de las experiencias visuales se las relacione, más o menos metafóricamente, con el consumo, considerando el poder de persuasión que tienen algunos estímulos icónicos enlaza con lo que se ha dado en llamar cultura de masas.

5. Imagen y educación

Si se considera incuestionable la presencia de la imagen (creada y real) en el entorno visual, es ya anacrónico el debate sobre la necesidad o no de estudiarla. La imagen tiene valores que precisan de específicos instrumentos culturales para ser entendidos y la capacidad de análisis, en imágenes propias y ajenas, es la única vía para una auténtica intervención activa en la cultura visual. Si no hay duda de que la inteligencia visual incrementa el

nivel de inteligencia humano, un buen sistema educativo debe responder a la capacidad de acceso a las fuentes de saber visuales. Captar, interpretar y apreciar la imagen son tres niveles de análisis en los que la apreciación funciona como el más comprometido.

De esta manera, si para el primero sólo es necesaria la capacidad de ver y para el segundo el conocimiento estructural de las imágenes, en el tercero se entra en un plano complejo de valoración, a través de un proceso que confiere a la experiencia visual el carácter activo y participativo deseado. Quien hace preceder el juicio al conocimiento, la valoración a la comprensión y el mero gusto a la interpretación, confunde la verdadera apreciación y termina por condicionar todo a factores subjetivos. Nada más legítimo que declarar las propias preferencias y opiniones, pero nada más ilegítimo que presentarlas como juicios sin estar basadas en el verdadero conocimiento.

Pese a que el aprendizaje visual es una de las tres áreas claves del aprendizaje, no siempre se sitúa adecuadamente el estudio de la imagen en el panorama educativo. Para Arnheim (2001), la filosofía instruye en la lógica y en la capacidad de especular y razonar, la lengua capacita para comunicar verbalmente el pensamiento y la imagen instruye en los fenómenos visuales como medio para abordar la organización del pensamiento. No comparte la teoría de que los niños, hasta los 8 años, dibujan lo que saben y no lo que ven. Un árbol tiene una compleja estructura que se organiza en torno al centro vertical, con una jerarquía de ramas, pero esta estructura no es, ni mucho menos, evidente a primera vista y, sin embargo, los dibujos infantiles de árboles dan testimonio de una captación más inteligente, lejos del patrón en el que se mueven los dibujos de árboles adultos.

Es por tanto, un grave error descuidar la educación visual de esa mente infantil que trabaja de forma tan activa. El estudio de la imagen se sitúa a partir de complejas relaciones de fuerzas, simetrías, asimetrías y proporciones. Esta capacidad de organización perceptiva capacita para abordar problemas organizativos en otras disciplinas y ámbitos de la vida. Si los sentidos desempeñan un papel crucial en la vida cognitiva, aprender a usarlos inteligentemente debe ser un serio compromiso de la educación. El desarrollo de la capacidad perceptiva supone enseñar a mirar, a ver y a reconocer.

6. La educación visual

No todos coinciden en cómo enfocar el estudio de las imágenes y el centro de interés puede situarse, según los casos, en uno u otro aspecto, valor o función. De-

finir en qué consiste la Educación Visual y el estudio de la imagen, es determinar, exactamente, qué es y cómo hacerlo, considerando los aspectos instrumentales, conceptuales y personales que intervienen. Una articulación equilibrada de la Educación Visual debe responder a:

Parámetro	Ámbito	Función	Acción
Visión	Formatividad	Formación	Captación
Percepción	Estética	Presencia	Interpretación
Análisis	Plástica	Comunicación	Apreciación

Desde que la Gestalt estableció sus leyes e instituyó la percepción del todo sobre la suma de las partes se ha desarrollado con la tecnología de la imagen un método de comunicación lleno de posibilidades. Desde hace mucho tiempo se realizan múltiples estudios que relacionan la alfabetización visual con el desarrollo de la creatividad y la inteligencia por lo que tiene de visión global. Potencia el pensamiento convergente y divergente y favorece la construcción de un estilo cognitivo de independencia de campo, ambas cosas deseables desde la perspectiva de la educación integral, liberadora y permanente de la personalidad humana.

En la sociedad actual la modernización tecnológica y su carácter globalizador potencia un nuevo modelo de comunicación fundamentalmente visual, haciendo honor al decir: Una imagen dice más que mil palabras. La imagen en la escuela, hoy día, apenas aparece como un apoyo o refuerzo de un texto oral o escrito. Mientras se observa que la imagen en la actualidad transforma, distorsiona, sustituye e incluso oculta cualquier información escrita o hablada apoyándose en su inmediatez y carácter universal.

La televisión fue el primer soporte de comunicación audiovisual en movimiento que llegó a los hogares en forma mayoritaria, naciendo en 1929, no fue sino hasta 1956 que se hizo presente en innumerable cantidad de hogares, y no se consolidó hasta los años setenta. Es decir, la televisión tardó medio siglo en ser la primera ventana abierta a la aldea global. Actualmente, en la era de la comunicación visual, se ha abierto una ventana aún más potente. Internet, sin canales locales, regionales o nacionales, una ventana al mundo construida para todos, pero no por todos, que empezó en 1983 y que empieza a extenderse por Norte América y Europa en los años 90. Es decir, Internet tardó menos de cuatro años en ser la más potente ventana a la aldea global.

De este modo, se escucha hablar del pensamiento visual y nadie puede negar que Internet se ha convertido en una ventana de comunicación que utiliza las claves y estructura del pensamiento visual, no es sólo una nueva forma de pensar con sus propias leyes y normas más allá del pensamiento lineal (textual-oral), sino una compleja red de información y comunicación a través de estructuras visuales (imagen). Realmente se está viviendo el desarrollo de la estructura tridimensional del pensamiento visual.

En efecto, la mente humana establece estructuras asociativas con libertad y flexibilidad infinitas pero también únicas, tanto en el campo consciente como traducidas a estructuras visuales, razón importante para reivindicar la enseñanza del lenguaje de la imagen para que pueda ser utilizada como una herramienta más del conocimiento liberándolo de las connotaciones reduccionistas, comerciales y políticas, que la experiencia le ha adosado.

7. Conclusión

En su momento la escuela tradicional representó un cambio importante en el estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación; llevando inclusive a prácticas pedagógicas no deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema; aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino interminable de la renovación pedagógica.

Si en otras áreas del currículo escolar, no se trata de formar escritores, historiadores, físicos, y otros profesionales, sino más bien de procurar lectores competentes y analistas con capacidad de interpretación, ¿porqué durante muchos años el área plástica y visual ha centrado su objeto de estudio más en la producción que en la percepción?, ¿a qué se debe que su razón de ser haya sido, en el mejor de los casos, la realización de obras plásticas, a partir del conocimiento de conceptos, elementos, materiales y técnicas?. La reflexión sobre la educación visual debe poner el acento, precisamente, en la capacidad del alumno para acceder al conocimiento visual desde la comprensión de conceptos y procedimientos que le permitan ser un observador competente, crítico y participativo.

Esto se evidencia, por cuanto la imagen y sus diferentes aplicaciones constituyen en la actualidad soporte fundamental en un sinnúmero de actividades científicas, publicitarias, artísticas y de entretenimiento, entre

otras. Se habla de comunicación visual y se sabe que ésta ha ido evolucionando según las necesidades de la sociedad y los avances tecnológicos. En este sentido, la enseñanza visual para la sociedad de la información viene siendo cada vez más una necesidad preponderante, más aun para carreras relacionadas con la comunicación.

Los recientes debates sobre el lugar que ocupan la comunicación gráfica y la fotografía en la vida cotidiana han centralizado la atención sobre la necesidad de impartir la educación de éstas en las universidades para más carreras. Los factores de cambio son determinantes en la Educación del siglo XXI, así el avance de la tecnología de la información propicia un cambio de paradigma de la producción y divulgación del conocimiento.

El sistema educativo y las instituciones tienen que preocuparse también de la imagen ya que el estilo de vida de todos los seres humanos componentes de esta sociedad, la sociedad de la información, está profundamente influido por los cambios introducidos por ella. Puesto que la alfabetización visual se configura, cada vez más, como una exigencia social y una necesidad institucional. Y, en este campo, la sociedad exige la búsqueda y experimentación de nuevas propuestas formativas; las universidades y demás centros de enseñanza superior deben mejorar su actuación formativa al asumir su protagonismo en la formación de profesionales actualizados, bien preparados y comprometidos con la transformación de la realidad en la que actúan.

Bibliografía

- Arnheim, R. (2001). **El pensamiento visual**. Barcelona. Paidós.
- Dondis, D. (1998). **La sintaxis de la imagen**. Barcelona. Gustavo Gili.
- Eisner, E. (1999). **Educar la visión artística**. Barcelona. Paidós.
- Giacomantonio, M. (1999). **La enseñanza audiovisual**. Barcelona. Gustavo Gili.
- Hernández, F. (2000). **Educación y cultura visual**. Barcelona. Octaedro.
- Lazotti, L. (1998). **Comunicación visual y escuela**. Barcelona. Gustavo Gili.
- Levi-Straus, C. (1998). **La mirada distante**. Barcelona. Argos Vergara.
- Parret, H. (1998). **Le sublime du quotidien**. París. Hadés.