

Reflexiones sobre el estudio de la imagen en la Universidad del Zulia

Reflections on the Study of Image at the University of Zulia

Recibido: 04-04-12
Aceptado: 01-05-12

Mireya Ferrer

Facultad Experimental de Arte, Escuela de Artes
Plásticas, Universidad del Zulia
mireyaferrer@gmail.com

Resumen

La posibilidad de desarrollar, en la Universidad del Zulia, la alfabetidad visual, entendida como la capacidad de potenciar al máximo en las personas su condición de receptoras y creadoras de mensajes visuales, es objeto de reflexión en este trabajo. Partiendo de una revisión teórica sobre la presencia multidisciplinaria de las imágenes actualmente, y de la necesidad de una metodología que permita el desarrollo y uso crítico de esta capacidad en todas las áreas del conocimiento, se diseñó una encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de Artes Plásticas, Comunicación Social, Diseño y Arquitectura, con la finalidad de recabar datos que permitan identificar los beneficios de este tipo de enseñanza. El análisis de los resultados mostró una valoración e inclinación positivas al desarrollo de la alfabetidad visual, estratégico punto de partida en la potenciación de la creatividad a través de ejercicios perceptivos que faciliten el entendimiento global de mensajes, propiciando el uso eficaz de las imágenes como instrumento transformador de sociedades.

Palabras clave:

Alfabetidad visual, comunicación, imagen, transformación.

Abstract

The possibility of developing visual literacy at the University of Zulia, understood as the capacity to empower people to the maximum in their condition as receivers and creators of visual messages, is the object of reflection for this work. Starting with a theoretical review about the current multidisciplinary presence of images and the need for a methodology that permits the development and critical use of this capacity in all areas of knowledge, a survey was designed and applied to students in Plastic Arts, Social Communication, Design and Architecture, in order to obtain data that made it possible to identify the benefits of this type of teaching. Analysis of the results demonstrated the positive valuation of an inclination toward developing visual literacy, a strategic departure point in empowering creativity through perceptual exercises that facilitate the overall understanding of messages, fostering the effective use of images as an instrument for transforming societies.

Keywords:

Visual literacy, communication, image, transformation.

Introducción

En el convulsionado mundo actual, es importante tener presente que día a día las imágenes se hacen más y más elaboradas, llevando mensajes implícitos destinados a penetrar en el subconsciente de los receptores 'programando' acciones a partir de ellos, por tanto, se hace imperante comprender que para controlar la prodigiosa potencialidad de la imagen es necesaria una decodificación visual que facilite la interpretación y por ende el uso de las mismas, privilegio este reducido en la actualidad a un pequeño grupo de la humanidad entrenada en publicidad, comunicación, artes visuales o semiología.

Esta situación nos conduce a reconocer la importancia de la educación visual como potenciadora del desarrollo de la creatividad intensificando las experiencias estéticas, por ser la imagen un vehículo referencial de ayuda para enfrentar la complejidad del mundo visual y enriquecer las habilidades cognitivas-expresivas, lo cual conduce a considerar que todas las áreas de un currículum académico deben contribuir al desarrollo de la capacidad de observación de los alumnos y alumnas, por cuanto la educación debe estimular el uso de todos los sentidos. En este contexto, la educación visual es de vital importancia pues ayuda en el desarrollo de inteligencias múltiples, permitiendo una mejor comprensión de la realidad. Esto la convertiría en una herramienta de incalculable valor inserta en carreras de educación formal.

Es necesario tener en cuenta que para que esta inserción sea efectiva debe ser contemplada la inclusión de las competencias y conocimientos necesarios en la actualización de las carreras. Caso contrario no es más que una declaración de principios, que no se aviene a la realidad. Un plan de estudios completo no debe dejar aspectos sin cubrir y cada asignatura debe efectuar una contribución para alcanzar los objetivos finales.

En resumen, si se pretende trabajar pedagógicamente con imágenes se debe tener en cuenta que éstas son multiplicidades, al mirar no todos los seres humanos ven lo mismo. No hay más opción que ubicarse en el cruce de palabras faltantes, sentimientos copiosos, ideas desconcertadas, sonidos resonantes y silencios. Se trata de aprender y enseñar a mirar, investigando las imágenes desde diversos ángulos, componiendo y descomponiendo, trabajando la imaginación en torno a ellas; pero siempre teniendo presente que, de forma similar a las palabras, las imágenes son para ser compartidas.

Partiendo de estos planteamientos, el objetivo de este trabajo es reflexionar en torno a la importancia de

facilitar a los educandos la posibilidad de realizar entrenamientos perceptivos, a la vez que se les introduce en el estudio de la morfología y la sintaxis del lenguaje de la imagen. Para así, una vez alfabetizados visualmente, llegar a poseer la habilidad de comprender y usar las imágenes y, con ello, pensar y aprender en términos de imágenes. Al hacer referencia a la alfabetidad visual, entendemos ésta, en términos generales, tal como la sintetizó Donis Dondis, como el resultado de una "metodología capaz de educar a todo el mundo, potenciando al máximo su capacidad de creadores y receptores de mensajes visuales; en otras palabras, para hacer de ellas personas visualmente alfabetizadas" (1998, p. 13).

Uno de los argumentos a los que frecuentemente se enfrenta la alfabetidad visual es que ésta pareciera carecer de una estructura organizativa, sin embargo, dentro de este espectro recordamos lo dicho por Dondis: "Si un medio de comunicación es tan fácil de descomponer en elementos y estructuras, ¿por qué no va a serlo el otro?" (1998, p. 21). Recordemos entonces que la imagen, al igual que el signo lingüístico, posee un referente, un significante y un significado, lo cual nos conduce a compartir el postulado de Dondis: "La universalidad del lenguaje de la visión es comparativamente tan superior que parece realmente rentable superar la dificultad que pueda suponer su complejidad" (1998, p. 22).

Revisión teórica de la importancia de la imagen en la época contemporánea

A lo largo de los siglos el uso de las imágenes con fines comunicativos-expresivos se mantiene ya sea a través de signos, dibujos, pinturas y más recientemente por medio de la fotografía, el cine y el video, haciéndose más aceleradamente en los últimos tiempos con el surgimiento de las tecnologías de la comunicación e información, las cuales han masificando la necesidad de entendimiento entre las diferentes culturas. Es comprensible entonces que en los tiempos modernos se recurra a algunas imágenes (símbolos) de lectura universal para lograr una comprensión global de algunos mensajes como por ejemplo, la ubicación de baños, escaleras, áreas de estacionamiento para personas con discapacidad, expendios de comida, entre otros. Hoy día esta búsqueda de comunicación a través de las imágenes se hace más común y accesible gracias a la masificación de la fotografía luego del surgimiento de la tecnología digital en esta área.

A pesar de lo dicho anteriormente, es relativamente reciente la preeminencia que han cobrado las imágenes en todas las áreas del conocimiento y la cultura. Basta con remontarse a casi un siglo y ver cómo se pensaba entonces en Europa. Sigmund Freud, en *Psicología de las masas y análisis del yo* (1921), afirmaba que la masa era manipulable porque pensaba por imágenes, llevada por el fantaseo, ajena al pensamiento racional. No podemos decir lo mismo en la contemporánea era de la imagen, del “giro icónico” o “giro pictórico”, tal como exponen Mario Casanueva y Bernardo Bolaños, quienes fijan posición frente al texto de Freud:

Lo que caracteriza al giro pictórico es, precisamente, que las imágenes se han convertido paulatinamente en un elemento esencial del lenguaje del científico. Ya no solo en la geometría sino en todas las disciplinas. Las propiedades que les atribuía el texto de Freud se han invertido. Las situaciones gráficas por computadora, y los diagramas científicos pueden llegar a conducirnos a alcanzar niveles muy altos de abstracción intelectual; las gráficas en estadísticas pueden expresar críticamente sus limitaciones (tamaño de las muestras, márgenes de error); el que piensa con ayuda de las imágenes puede reconocer relaciones lógicas de las unas con otras (2009, pp. 23-24).

Pero no es solo que las imágenes se han vuelto fundamentales para el científico, sino que, como observan estos autores, dentro de las mismas ciencias no tienen un mismo sentido: “Se han desarrollado varias técnicas matemáticas dirigidas al tratamiento de las imágenes, en ellas el término “imagen” es utilizado de diferentes modos, pero todos contribuyen a la mejor comprensión del tema, a la vez que enriquecen las aplicaciones” (2009, p. 23).

Pero así como el carácter no unívoco de las imágenes es una realidad reconocida por la ciencia, las artes ya tenían ese hallazgo en los años mismos en que Freud hablaba contra las imágenes. Hablo del surgir de las vanguardias y su desarrollo hasta llegar al arte contemporáneo, como plantea Ricardo Piñero Moral: “A primera vista, puede parecer obvio el hecho de que resulta imposible la caracterización del arte contemporáneo. Para ser más exactos, lo que resulta imposible es caracterizarlo unívocamente” (2002, p. 159).

La paradoja que acá encontramos es que tanto ciencia y arte reconocen la multiplicidad de las imágenes y se sirven de ella. El conocimiento se ha vuelto complejo y por tanto ni la realidad ni sus imágenes son unívocas. Demos un paso más adelante. La extraordinaria complejidad de las imágenes, su entramado multidisciplinar e interdisciplinar, puede actuar en beneficio del hombre, pero también en su contra, como alerta Piñero Moral al hablar del “giro icónico” y su impacto en el arte: “el mérito en la actualidad, el sueño de estos tiempos, se colma en sobrevivir, en producir, en crear sin ser aniquilados por el mercado, o, mejor aún, por el mercantilismo, el museísmo, el oficialismo...” (2002, p. 160). Es por esta razón que hoy más que nunca es urgente una profundización crítica, en los diseños curriculares, en torno al uso de las imágenes, tanto en las artes como el conocimiento científico y en las demás prácticas culturales, que nos prevenga contra el aberrante uso de las imágenes como medios de control, como dice Juan Martín Prada:

Las nuevas propuestas curriculares no pueden, por tanto, sino plantearse centradas en las posiciones más comprometidas con el análisis de la interrelación entre poder, sistema lingüístico y prácticas culturales, es decir, en las formas en las que se produce la sistematización controladora del lenguaje (ya eminentemente visual) y el conocimiento. (2005, p. 132)

Fundamentos metodológicos

Dentro de este amplio espectro y teniendo como variable los beneficios del estudio de la alfabetización visual en los programas de la Universidad del Zulia; se realizó una encuesta conformada por 31 ítems aplicada a 100 estudiantes de las carreras de Artes Plásticas, Comunicación Social, Diseño y Arquitectura de la Universidad del Zulia con la finalidad de recabar datos que permitan identificar los beneficios que este tipo de enseñanza propicia a quienes la reciben. El instrumento fue validado previamente por expertos en el área. Se utilizó una adaptación de la escala de Likert en la elaboración del mismo.

El análisis se desarrolló interpretando cada una de las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado, pudiendo ser observadas en cuadros estadísticos cons-

truidos para tal fin de acuerdo a los indicadores derivados de la variable.

Análisis de los resultados

Los cuadros reflejan los respectivos ítems por cada indicador. Para ello, se hicieron los cálculos de las medidas de tendencia central (media y moda) y de dispersión (desviación estándar). Así mismo, se muestra la frecuencia con que se repiten las alternativas, tal como se muestra en el siguiente cuadro¹ (fig. 1):

Siempre	Casi Siempre	Casi Nunca	Nunca
4	3	2	1

Figura 1

De acuerdo a los valores descriptivos señalados en los cuadros estadísticos de los indicadores se muestra una clara tendencia de los encuestados. Se constata la valoración de la alfabetidad visual porque seleccionan la alternativa siempre, lo cual se ratifica por una moda constante de 4. Evidenciando asimismo poca variación en la dispersión de los valores centrales, con lo cual podemos apreciar la gran importancia que los encuestados infie-

ren para la educación visual dentro de su formación integral.

Frente a este escenario, es importante destacar que el desarrollo de estas competencias por parte del educando, solo será posible en la medida que se propicie el ambiente adecuado, a través de la implementación de una serie de actividades diseñadas para este propósito, partiendo, como condición primordial, de facilitar tanto a docentes como estudiantes el acceso a herramientas para descifrar críticamente los tres sistemas simbólicos dominantes en la actualidad: imágenes, sonidos y palabras.

En consecuencia de lo anterior, se plantea la necesidad de desarrollar una metodología de enseñanza en este ámbito, destacando en este punto que referirse a la alfabetización necesariamente involucra una estructura compleja donde están inmersas varias áreas como son: la formación social y moral, en el aspecto que comprende el desarrollo de la capacidad crítica del individuo; la formación estética encaminada a mejorar la capacidad reflexiva sobre los procesos creativo-expresivos de la forma; la formación tecnológica dirigida al incremento de la creatividad y las habilidades comunicativas y, finalmente, el desarrollo perceptivo-cognitivo, destinado a mejorar el proceso de captación y procesamiento de la información.

ítems										
	1.-Las imágenes son un medio de conocimiento y comunicación.									
	2.- La educación visual enriquece las capacidades de observación, comunicación y expresión.									
	3.- Es preciso capacitar a las personas en la comprensión y disfrute de su entorno visual.									
Media	3,77									
Moda	4									
Desviación	0,424									
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4
1	42	70	18	30	0	0	0	0	30	70
2	44	73,3	16	26,7	0	0	0	0	26,7	73,3
6	52	86,7	8	13,3	0	0	0	0	13,3	86,7
Totales									23,3	76,7

Figura 2. Indicador: Contenido y forma de la comunicación.

¹ Todos los cuadros son de la autora.

ítems											
4.- Los mensajes recibidos a través del órgano de la vista permiten una mayor adaptación con el entorno.											
5.- La educación visual proporciona medios de control para definir los valores estructurales de las imágenes.											
6.- El hábitat humano constituye un discurso visual.											
Media	3,73										
Moda	4										
Desviación	0,468										
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%	
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4	
3	44	73,3	14	23,3	2	3,3	0	0	23,3	73,3	
4	42	70	18	30	0	0	0	0	30	70	
5	48	80	12	20	0	0	0	0	20	80	
Totales									24,4	74,4	

Figura 3. Indicador: La imagen como elemento de adaptación con el entorno.

ítems											
7.- La alfabetización visual desarrolla la creatividad e intensifica las experiencias estéticas.											
8.- La imagen es un vehículo referencial que ayuda a enfrentarse con la complejidad del mundo visual.											
9.- La alfabetización visual enriquece las habilidades cognitivas-expresivas.											
Media	3,70										
Moda	4										
Desviación	0,506										
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%	
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4	
7	46	76,7	12	20	2	3,3	0	0	20	76,7	
10	38	63,3	20	33,3	2	3,3	0	0	33,3	63,3	
12	46	76,7	14	23,3	0	0	0	0	23,3	76,7	
Totales									25,5	72,2	

Figura 4. Indicador: Experiencia visual.

ítems										
10.- Las áreas del currículum deben desarrollar la capacidad de observación de los alumnos y alumnas.										
11.- La imagen tiene valores que precisan de instrumentos culturales específicos para ser entendidos.										
12.- La educación debe estimular el uso de todos los sentidos.										
Media	3,73									
Moda	4									
Desviación	0,491									
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4
9	36	60	24	40	0	0	0	0	40	60
11	36	60	24	40	0	0	0	0	40	60
22	44	73,3	16	26,7	0	0	0	0	26,7	73,3
Totales									35,6	64,4

Figura 5. Indicador: Imagen, educación y lectura mediática.

ítems										
13.- La interpretación de imágenes propicia el desarrollo del pensamiento creativo.										
14.- Las percepciones no son copias directas y precisas de la realidad.										
15.- La percepción resulta de la capacidad de sintetizar las experiencias del pasado y las señales sensoriales del presente.										
Media	3,70									
Moda	4									
Desviación	0,460									
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4
13	46	76,7	14	23,3	0	0	0	0	23,3	76,7
14	48	80	12	20	0	0	0	0	20	80
15	32	53,3	28	46,7	0	0	0	0	46,7	53,3
Totales									30	70

Figura 6. Indicador: Percepción.

ítems										
16.- El estudio de la imagen debe considerarla en los aspectos de materia y pensamiento.										
17.- La educación debe estimular el uso de todos los sentidos.										
18.- La utilización de signos acelera el proceso de comprensión.										
Media	3,82									
Moda	4									
Desviación	0,383									
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4
21	42	70	18	30	0	0	0	0	30	70
22	52	86,7	8	13,3	0	0	0	0	13,3	86,7
24	54	90	6	10	0	0	0	0	10	90
Totales									17,8	82,2

Figura 7. Indicador: Signos y figuras.

ítems										
19.- La imagen posee afectos y efectos imaginativos que cualifican sus características esenciales.										
20.- Las imágenes no son simples reproducciones, sino formas de producir significados sociales.										
21.- La imagen es una forma analógica de la comunicación visual.										
Media	3,64									
Moda	4									
Desviación	0,480									
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4
23	36	60	24	40	0	0	0	0	40	60
25	36	60	24	40	0	0	0	0	40	60
28	44	73,3	16	26,7	0	0	0	0	26,7	73,3
Totales									35,6	64,4

Figura 8. Indicador: Lenguaje visual y analogía.

ítems										
22.- La forma se impone a los elementos del medio relacionándolos de manera estricta.										
23.- Toda observación es conocimiento que incrementa la complejidad social.										
Media	3.77									
Moda	4									
Desviación	0.498									
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4
27	52	86,7	6	10	2	3,3	0	0	10	86,7
30	44	73,3	14	23,3	2	3,3	0	0	23,3	73,3
Totales									16,7	80

Figura 9. Indicador: Comunicación visual.

ítems											
24.- La imagen fotográfica puede entenderse como un discurso social.											
25.- La fotografía realiza una labor de reforzamiento de la relación existencial con la historia.											
Media	3,78										
Moda	4										
Desviación	0,414										
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%	
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4	
26	52	86,7	8	13,3	0	0	0	0	13,3	86,7	
29	42	70	18	30	0	0	0	0	30	70	
Totales									21,7	78,3	

Figura 10. Indicador: Trascendencia de la fotografía.

ítems											
26.- La estimulación cognitiva permite desarrollar las capacidades mentales.											
27.- La falta de educación visual produce una visión fragmentada de la realidad.											
28.- La educación visual propicia la potenciación de la autonomía y la autoestima de las personas.											
Media	3.58										
Moda	4										
Desviación	0,598										
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%	
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4	
35	40	66,7	20	33,3	0	0	0	0	33,3	66,7	
36	30	50	22	36,7	8	13,3	0	0	36,7	50	
37	44	73,3	14	23,3	2	3,3	0	0	23,3	73,3	
Totales									31,1	63,3	

Figura 11. Indicador: Comprensión.

ítems											
29.- La educación visual permite una mayor conexión con la realidad.											
30.- La motivación y enseñanza significativa son propiciadas por la educación visual.											
31.- La educación visual estimula el desarrollo del pensamiento crítico.											
Media	3,43										
Moda	4										
Desviación	0,599										
Alternativas	Siempre		Casi Siempre		Casi Nunca		Nunca		%	%	
ítems	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	(fr)	(%)	3	4	
38	34	56,7	22	36,7	4	6,7	0	0	36,7	56,7	
39	32	53,3	22	36,7	6	10	0	0	36,7	53,3	
40	22	36,7	38	63,3	0	0	0	0	63,3	36,7	
Totales									45,6	48,9	

Figura 12. Indicador: Educar en imágenes.

Referencias

- Dondis, D. (1998). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Bolaños, B. y Casanueva, M. (coords.) (2009). El giro pictórico. *El giro pictórico. Epistemología de la imagen*. Barcelona: Anthropos.
- Piñero Moral, Ricardo. (2002). Laberinto o esfinge: una lectura del "giro icónico" de la estética. *Estéticas del arte contemporáneo*. Domingo Hernández Sánchez (ed.). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Prada, Juan Martín. (2005). La enseñanza del arte en el campo interdisciplinar de los Estudios visuales. En *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. José Luis Brea (ed.). Madrid: Akal.