

Leguaje Visual

El Lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual. Las imágenes que consumimos todos los días nos transmiten algún tipo de conocimiento, y son una de las principales constructoras de nuestra realidad y visión del mundo. El campo de estudio que tiene por objetivo analizar como captamos y transmitimos mensajes es la teoría de la información, de la que nace la teoría de la comunicación. La primera se ocupa de la probabilidad de que los mensajes ocurran, y la teoría de la comunicación analiza el contenido de los mensajes a través de una rama del conocimiento llamada semiótica o semiología: campo del saber que estudia los signos.

¿Qué es una imagen?

Eikon: Representación visual que posee cierta similitud con el objeto que representa. (griego) Imago: Figura, sombra o imitación (imitar). (Latino) La imagen es la unidad de representación que sustituye la realidad y crea la realidad, a través del lenguaje visual. Todos los lenguajes que utilizamos los seres humanos son sistemas de representación, es decir, no son la realidad, sino que son signos que re-presentan la realidad (creando o sustituyendo).

¿Qué es un signo?

Una cosa que representa otra. Dentro de los signos visuales (según los clasificó Peirce, luego Aumont y Arheim) podemos encontrar tres tipos: Huella/ Icono/ Símbolo.

-Una *huella*, es un signo formado por un resto físico del elemento representado (vestigio o indicio)

-Un *icono*, es un signo en el cual el significado permanece conectado con el significante, es decir, que este ha perdido parte de las características del original, sin dejar de mantener una relación de semejanza con lo representado.

-Un *símbolo*, es un signo que ha perdido las características del original, pero posee unos rasgos que se asocian a este por una convención socialmente aceptada o personal.

Todos los signos trabajan en dos niveles:

Significante: material/ objeto/ físico/ consciente

Discurso Denotativo: Mensaje objetivo. Descripción sin valoraciones.

Significado: concepto/ lo subjetivo/ inconsciente

Discurso Connotativo: El observador interpreta libremente, en su contexto (tiempo y espacio)

Una imagen es una estructura que transmite un conocimiento determinado, hecho por alguien por algún motivo. Para develar este conocimiento debemos conocer las herramientas que se han empleado para elaborarlo, considerando que estos mismos elementos puedan pertenecer a diferentes construcciones simbólicas, o estereotipos con un significado particular, en cada tiempo, espacio y espectador determinado.

Herramientas del Lenguaje Visual

Con estas se construyen los significantes y significados de los mensajes que organizamos, ordenamos y jerarquizamos.

Herramientas de Configuración

- Tamaño: Dimensiones físicas del producto visual. Relación a escala con el espectador.
- Punto: Agrupación/ Dispersión/ Posición definida mediante unas coordenadas.
- Linea:Modulada/ Homogénea/ Recta/ Curva/ Infinita o con dos extremos.
- Superficie/Plano: Parte exterior de un volumen.
- Estructura: Los ejes que alinean los objetos se llaman líneas estructurales.
- Gradación: Unidad estructural que cambia de tamaño o forma de manera gradual.
- Radación: Estructura repetitiva dispuesta en torno a un centro.
- Forma: Naturales/ Artificiales: Orgánicas y geométricas. Abiertas y Cerradas: Contorno de los objetos en relación al fondo.
- Color: Luz (inmaterial) y pigmento (tangible). Temperatura. Significados atribuidos y sensaciones.
- Iluminación/Luz: Natural o artificial/ Temperatura/ en Picado o contrapicado.
- Textura: Visual/ Táctil/ Real o simulada.

Herramientas de Composición

- Estática-Dinámica-Equilibrio
- Simétrica- Asimétrica
- Recta- Diagonal
- Completo- incompleto
- Centrado -Descentrado
- Pesado- Liviano
- Negativo- Positivo
- Claro-oscuro
- Lleno - vacío
- Cerca -lejos

Retórica de la Imagen (sintaxis del discurso connotativo)

Es la herramienta de organización que se utiliza para interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual. O también, es el sistema que se emplea para transmitir un sentido distinto del que propiamente le pertenece a un concepto, existiendo entre ambos alguna conexión o semejanza.

Sentido propio /denotativo

Sentido figurado /connotativo

La siguiente clasificación parte del lenguaje escrito, y esto puede producir que algunas figuras (o tropos¹) no nos parezcan muy claras dentro del lenguaje icónico o

¹Sustitución de una expresión, o imagen, por otra cuyo sentido es figurado o implícito.

visual. Cada imagen puede tener varias figuras retóricas a la vez, la mayoría de ellas basadas en la metáfora.

Figuras por Sustitución

- Metáfora: Semejanza de carácter arbitrario. fig.1
- Alegoría: Simultaneidad de metáforas.fig.2
- Metonimia: Sustitución por contigüidad. fig.3
- Calambur: Engaño visual. Imagen compuesta por varias imágenes ocultas. fig.4

Figuras por Comparación

- Oposición: comparación entre dos elementos explícitamente contrarios. fig.5
- Paralelismo: similitud de alguna característica o propiedad entre dos objetos.fig.6

Figuras por Adjunción

- Hipérbole: Exageración de forma explícita de algún elemento de la imagen. fig.7
- Apropiación o préstamo: Cita fig.8

Lo que pone de relieve la metáfora no son solo las semejanzas, sino la ruptura con los modos convencionales de operar y el establecimiento de relaciones inesperadas.

Tipos de representaciones mediante el lenguaje visual según su función

Informativas

Epistémicas: Reflejan la realidad lo más verosímilmente posible. (espejo, dni, noticiero)

Simbólicas: Transmite información de carácter abstracto (banderas, transito, mapas)

Didácticas: Ilustraciones de libros y clases.

Comerciales

Son los productos visuales creados para vender un producto o servicio omnipresente. Por lo general no hay un solo autor (multigrupal) es efímero y está dirigida a un cierto público. Entretenimiento. Industria cultural.

Artísticas

Hoy las artes visuales tratan de crear un código nuevo² y un conocimiento crítico que logre generar un significado personal en el espectador, cuestionando la realidad o sustituyéndola.

En la cotidianeidad contemporánea abundan imágenes, sonidos, movimientos, gestos, que conforman discursos portadores de múltiples significados y sentidos. El manejo de la metáfora, las diversas lecturas acerca de un mismo hecho, la apropiación de bienes culturales y el desarrollo del pensamiento crítico, son considerados hoy cuestiones fundamentales a la hora de comprender la complejidad del mundo en que nos toca estar.

Desde la prehistoria a las representaciones visuales se les atribuyen diferentes funciones y significados de acuerdo a las culturas en las que fueron creadas. Hoy, las novedades tecnológicas, los medios masivos de comunicación y las redes sociales renuevan los modos de producir, difundir y consumir imágenes, en su contexto o fuera de él. Esto puede ser una mera condición de nuestra época, pero es innegable que ante la sobre exposición, la omnipresencia y la invasión visual, existe una muy poca distinción entre la realidad y la ficción (cámaras escondidas, de seguridad, reality shows, realidad

²Articulación del mensaje con alguna referencia contextual.

virtual, retoques digitales, inmediatez en la transmisión de acontecimientos en vivo) donde el espectador indefenso acepta el estímulo y simultáneamente sospecha, de que las imágenes dicen algo más u otra cosa de lo que aparece (simulacro), transformándose en un consumidor crítico.

Las representaciones visuales cambian de función cuando cambian de contexto y las personas que las leen.

fig. 1 Chema Madoz

fig,2 Leon Ferrari

fig.3 Magritte

fig. 4 Dali

fig.5 Velazquez/Bacon

fig.6 publicidad.

fig,7 Bourgeois

fig.8 Warhol

Bibliografía:

Acaso, María "El lenguaje visual" Paidós. 2009

Arnheim, Rudolf "Arte y Percepción visual: psicología del ojo creador" Alianza forma. Nueva versión 2002

Donis. A. Donis "La sintaxis de la Imagen" Editorial Gustavo Gili. 1973.