

Más que “dibujitos”

La importancia de la comunicación visual.

Jael Guerra G. [1]

“Una imagen vale más que mil palabras”. Popular **dicho** que ilustra la fuerza de lo visual, aunque se queda corto en su importancia.

Desde el inicio de la humanidad las imágenes han formado parte importante en el traspaso de información, conocimientos y creencias al ser una **herramienta que muchas veces parece no tener un idioma puntual**, aunque no podemos olvidar que sus interpretaciones han de estar influenciadas por la cultura y época donde se desarrollen, así es como tenemos a los hombres prehistóricos con el posteriormente denominado Arte Rupestre(1); los primeros cristianos y sus metáforas visuales(2) plasmadas en catacumbas; los chinos y sus mapas hechos en seda; los monjes medievales y sus ornamentados manuscritos ilustrados(3); ilustradores como Jules Chéret(4) y Toulouse Lautrec(5) que revolucionaron la industria del entretenimiento durante la Belle Époque; Otl Aicher(6) y sus pictogramas para los Juegos Olímpicos de Munich72 que resultaron en un punto de evolución sin retorno en el diseño de señaléticas. Es este último caso que, sin dudas y en lo que a mi respecta, resulta ser el más claro ejemplo de lo transversal y universal que puede llegar a ser el lenguaje visual al crear señaléticas que no requerían de palabras para ser entendidas por todos los asistentes.

Parece ser que la explosión de imágenes y las formas de realizarlas, cada vez más masivas, que experimentamos en nuestro cotidiano nos han vuelto más insensibles sobre su relevancia y efectos. Una imagen

que nos gusta nos pondrá alegres; una imagen cruda puede ponernos tristes, enojados o reticentes a verla. Sea como sea, las imágenes creadas por profesionales en esa área casi nunca nos dejarán indiferentes. Es por esto que resulta extraño y, de cierta forma triste, que en la actualidad no se valore y reconozca la real importancia de lo visual así como de quienes se desenvuelven en su desarrollo, especialmente en el ámbito de la Comunicación Visual(7).

Ya sea en un dibujo, una pintura o fotografía el desarrollo de la misma conlleva un proceso mental y creativo donde convergen múltiples factores: el concepto o idea a comunicar; el o los objetivos a alcanzar; quienes van a mirar esa imagen, su cultura, gustos, intereses, etc.; cual será el soporte: una pared, una gigantografía en carretera; una portada, una calle, un paradero, etc.; los elementos a representar; los colores y texturas a usar; la composición u orden de aquellos elementos dentro de un lienzo, papel o encuadre; el tamaño y formato de ese lienzo; los materiales a emplear y un par de puntos más. Es similar a lo que hace un nutricionista al crear un plan de alimentación que es personalizado ya que cada plan depende de muchos factores: edad, sexo, actividad física, estatura, enfermedades, nivel nutricional, etc.

¿Por qué es que ciertas profesiones son más valoradas y validadas que otras? ¿Por qué a profesiones ligadas al área de la salud se les instala en un podio por sobre otras ligadas a , por ejemplo, el área del diseño y las comunicaciones? ¿De qué sirve realizar un gran

1. Representaciones realizadas en superficies rocosas, algunos de los ejemplos más conocidos son: las pinturas encontradas en la cueva de Altamira (Santander, España).
2. Se define Metáfora como la aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión. En el caso de las Metáforas Visuales esto se realiza mediante imágenes que representen aquellos objetos o conceptos
3. Manuscritos Ilustrados: textos complementados y o decorados con: letras capitulares, bordes y dibujos. Gracias a los manuscritos realizados en los monasterios medievales se pudo conservar gran parte de la cultura clásica.
4. Pintor, ilustrador y litógrafo francés quien fue uno de los maestros del arte del cartel. Gracias a sus carteles publicitarios de representaciones muy fotográficas, frescas, dinámicas y naturales se convirtió en el Padre del Cartel Comercial

5. Pintor, ilustrador y litógrafo francés quien fue inspirado por la obra de Chéret(4) y desempeñó gran parte de su carrera a la realización de Carteles Publicitarios
6. Uno de los más importantes e influyentes diseñadores gráficos del S. XX. Creó el concepto de una universidad para el diseño y 1946 funda, junto a un grupo de profesionales, funda la Escuela de ULM. Encargado de desarrollar la Imagen corporativa de marcas como: Braun, Lufthansa y ERCO. Destacado teórico. Muchas de sus creaciones se consideran como parte de los grandes hallazgos de la cultura visual de nuestro tiempo
7. Medio de transmisión de mensajes estructurados. Bruno Munari (1985, p. 79) la define como que la comunicación “prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo. Cada una de estas imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en que están insertadas”. Munari dice que esta comunicación visual puede ser casual o intencional.

descubrimiento si no se promueve, difunde, consume y se entiende por muchos más que unos pocos? A mi parecer esto es el resultado de, por un lado, la ignorancia sobre lo que hace un Comunicador Gráfico (8) por ejemplo y, por otro lado, las ideas preconcebidas sobre ciertas profesiones y sus roles.

Si un nutricionista y chef se unen van a realizar platos que no sólo serán sabrosos y atractivos sino también sanos, de igual forma, pero de manera independiente, un buen Diseñador o Comunicador Visual va a crear gráficas que no sólo serán bellas y equilibradas, sino que eficaces en la emisión del mensaje a comunicar. Así como no es lo mismo comer que alimentarse, no es lo mismo usar cualquier imagen y/o gráfica en una presentación, portada, afiche, etc. como tampoco el creer que el manejo de uno o varios software de diseño hace a alguien un Diseñador.

Todos sabemos que las especias (sal, comino, ajo, orégano, merken, etc) le dan mejor sabor a la comida, haciendo que no sólo la disfrutemos más sino que queramos comerla, así es con los elementos gráficos (colores, tipografías, imágenes, composición, etc.) no sólo hacen que nuestras ideas, críticas o artículos se vean más atractivos y armónicos sino que los hace más sencillos de comprender.

Las imágenes no sólo nos facilitan el entender y/o explicar conceptos, sino que nos ayudan a conocer y aprender sobre diversos temas: para niños y jóvenes con déficit cognitivo el uso de imágenes es esencial para lograr avances en su educación y desarrollo; estudiantes de medicina emplean ilustraciones, como las encontradas en el “Atlas de Anatomía Humana”(9) para ayudarse a conocer cada parte que compone el cuerpo humano; los primeros investigadores usaron dibujos e ilustraciones con el fin de registrar y mostrar a otros

aquello que estaban descubriendo; geógrafos emplean ilustraciones para ubicar cada país y región dentro del mapa y aunque no sean 100% precisos cumplen con el propósito de determinar la ubicación y límites de cada una de las naciones.

Conceptos tan complejos como ciertas enfermedades mentales pueden acercarse a la gente e incluso educarlas en forma clara y directa, las ilustraciones de Shawn Coss(10) son un buen ejemplo de esto, así también lo son las delicadas ilustraciones de Fernando Vicente(11) que nos enseñan sobre anatomía.

¿Cómo decir que las imágenes carecen de importancia cuando en la realidad son eficaces **vehículos de información** que ayudan a **transmitir ideas complejas** de forma altamente democrática? ¿Cómo restarle importancia al uso de los elementos gráficos en la divulgación de ideas, investigaciones, descubrimientos, etc. cuando es un hecho el gran aporte e incidencia que tiene su correcto uso en la recepción y comprensión de las mismas al público, sea este conocedor, amateur o neófito? Otro trabajo que ejemplifica muy bien lo dicho es el de Jason Freeny(12) que, aparte de jugar con la ironía, es un entretenida manera de acercar y educar sobre la anatomía al público en general de una forma que no sólo es visualmente inusual y llamativa, sino que también es didáctica, esto se ve especialmente en el caso de sus esculturas, las que viene con un kit para armar. Es esta mezcla la que hace más efectiva la divulgación, comprensión e interés sobre temas tan “de nicho” como lo es la anatomía.

Si desde la más temprana edad hemos aprendido gracias a asociaciones visuales ¿por qué dejar de hacerlo?

8. Sugerencia de lectura:

- Munari, Bruno. (2014) Diseño y Comunicación Visual. Contribución a una metodología didáctica. GG Diseños
- Wong, Wucius. (1995) Fundamentos del Diseño. GG Diseños
- Caldwell, Cath; Zappaterra, Yolanda. (2014) Diseño Editorial. Gustavo Gili

9. Atlas de anatomía muy apreciado a nivel mundial realizado por el Dr. Fran H. Netter donde proporciona un vocabulario visual coherente para la comprensión de esa disciplina

- 10. www.shawncossart.com
- 11. www.fernandovicente.es
- 12. www.moistproduction.com