

Diseñando con metáforas visuales

Sagristani, Gabriela

Introducción

Esta experiencia pedagógica se desarrolla en la asignatura Introducción al Lenguaje Visual. Enfatiza, principalmente, en la posibilidad comunicativa y argumentativa de la imagen. Asimismo, indaga sobre aspectos relacionados con un análisis semántico de las producciones visuales y sus distintos procedimientos de enunciación. A su vez, retoma aspectos y prácticas lúdico poéticas en el proceso creativo y de realización al mismo tiempo que aborda la dimensión argumentativa, primordial para todo proyecto de diseño gráfico.

Resulta entonces relevante abordar el estudio de un análisis semántico de la imagen, sus procedimientos argumentativos y el conocimiento de las distintas figuras retóricas en los procesos de diseño. Este abordaje permite adquirir estrategias y conocimientos necesarios para lograr producciones persuasivas, eficaces y pregnantes, indispensables en la resolución de piezas gráficas.

Los objetivos de esta experiencia son:

- Reconocer a la producción visual como un lenguaje que construye y genera sentido en el entramado comunicativo social y cultural.
- Analizar y explorar distintos procedimientos retóricos utilizados en mensajes visuales.
- Diseñar una pieza gráfica utilizando figuras retóricas en concordancia con el tema y tópico del proyecto integrador.

Desarrollo

Habitamos sociedades donde las imágenes y los mensajes visuales han adquirido una centralidad inédita. Una época en la que la producción, circulación y consumo de productos visuales y audiovisuales se extiende modificando las prácticas cotidianas y las relaciones sociales más elementales. Como señala Nicholas Mirzoeff, habitamos en un mundo-imagen, los estudios visuales han propuesto cuatro tópicos centrales para avanzar en la educación de la mirada: el poder de las imágenes, la polisemia, la relación con el saber y el vínculo de las palabras con las imágenes.

Desde esta perspectiva polisémica, abordar la producción visual dentro del entramado cultural y la enseñanza de este lenguaje en el ámbito universitario, nos genera grandes desafíos. No se trata de abordar solamente una visión formalista del diseño, de analizar y poner en relación aspectos formales de la imagen y de los componentes del lenguaje visual (punto, línea, forma, color, etc.), sino de enfatizar y poner en relación diversos niveles de lectura (sintáctico, semántico, morfológico y pragmático) que en un todo orgánico con lo formal construyan sentido y pregnancia en las producciones gráficas.

Resulta entonces interesante rescatar que el modelo o la propuesta de trabajo que llevamos adelante desde la materia, intenta romper una lectura unidireccional de los signos visuales, deconstruyendo en oposición a la estética formalista esta concepción de imagen texto y lenguaje único. Permitiendo develar la trama y los significados de los múltiples factores y estrategias persuasivas que en su producción intervienen, no ya desde la mera lectura sino en tanto representaciones visuales significativas que atraviesan nuestras prácticas cotidianas.

Propuesta pedagógica y metodológica

La experiencia pedagógica se lleva adelante dentro del aula taller con una duración propuesta de cinco clases en donde se abordarán los distintos contenidos y propuestas educativas, en un entorno que facilite la participación, el trabajo grupal y la apropiación de los contenidos. Cabe destacar que esta propuesta didáctica, como otras, se articula con el Proyecto Integrador de la materia Afiche Cultura Emergente.

En los primeros encuentros se problematiza sobre la imagen en tanto lenguaje visual. Se reconoce su código, componentes, funciones, intenciones comunicativas, agentes que interviene, contexto entre otros aspectos. Se pone en evidencia la imagen como lenguaje en el entramado cultural y por lo tanto convencional, rompiendo con una concepción naturalista de la misma evidenciando su construcción en tanto signo social y cultural.

Partimos para esta primera etapa de una situación problemática a resolver en equipo. La consigna propone comunicar con lenguaje visual un tema específico en dos escenarios comunicativos distintos, uno en la actualidad y el otro dentro de 10.000 años. Se trabaja en la resolución de estas dos instancias grupalmente a partir de los conocimientos previos de los estudiantes. Luego cada grupo propone sus resoluciones oralmente. Posteriormente se habilita un debate entre los distintos grupos señalando aquellos conceptos que resultan claves, principalmente la arbitrariedad del lenguaje visual en tanto construcción social y cultural. Se analiza el circuito de la comunicación en las dos situaciones comunicativas a los efectos de evidenciar los componentes del circuito de la comunicación como así también las funciones del lenguaje visual y la importancia de tener en consideración el contexto comunicativo, los destinatarios, las competencias lingüísticas, etc. A partir de esta actividad y en concordancia con el Proyecto Integrador se avanza en la selección de un personaje de la cultura emergente para desarrollar el afiche final y se enfatiza en el análisis de distintos mensajes visuales de este personaje.

La actividad permite analizar no solo aspectos relacionados con la imagen sino también con lo textual y sus distintas dimensiones, informativa, persuasiva, poética, etc. Asimismo, avanzamos hacia el reconocimiento en las piezas gráficas de la relación entre imagen- texto (título, slogan, cuerpo) desde un recorte conceptual y argumentativo.

La siguiente actividad retoma lo trabajado en las primeras clases y liderados por el docente se avanza hacia el concepto de signo y semántica de la imagen profundizando en los aportes de F. Saussure y C. Peirce, nivel de lectura denotado y nivel de lectura connotado. A partir de las imágenes propuestas en la primera actividad y desde su elección de artista emergente los estudiantes generan un listado de cinco conceptos que se desprenden del análisis visual realizado para comenzar a conformar el partido conceptual de su afiche integrador. Se analiza asimismo la importancia de conocer el grupo social al que está dirigido el mensaje visual, de

manera de poder prever e imaginar las posibles connotaciones del mensaje. Asimismo, se avanza hacia la clasificación de signo propuesta por C. Peirce (símbolo, ícono e índice), su relación con el objeto que representa y el proceso de significación puesto en juego. Para esta actividad grupal trabajan a partir del visionado de un corpus de fragmentos de películas a los fines de seleccionar y clasificar los distintos signos encontrados. Luego del trabajo en grupos de tres o cuatro integrantes, se hace una puesta en común de los hallazgos y las clasificaciones propuesta, posteriormente la clase en tanto colectivo construye una noción de signo visual y se analiza en distintos afiches la relación del uso del signo según la estrategia argumentativa.

En una etapa posterior, cada estudiante aplica este conocimiento adquirido y analiza distintos mensajes de su artista emergente. Se analiza asimismo la importancia de conocer el grupo social, destinatarios, al que está dirigido el mensaje visual, de manera de poder prever e imaginar las posibles lecturas y connotaciones atribuidas.

En la última etapa de esta propuesta se enriquece el nivel de análisis semántico de los mensajes visuales brindado por las propiedades del signo, nivel denotado y connotado. Partimos del trabajo específico con la retórica de la imagen y la argumentación a partir de la identificación y el uso de distintas figuras del lenguaje.

Se toma como material significativa la propuesta audiovisual del director Bon Joo-ho como vía de acceso narrativa para los estudiantes. Se les propone que luego del visionado identifiquen algunas metáforas visuales construidas en el film, posteriormente a partir de una serie de afiches se categoriza y analiza el uso de otras figuras del lenguaje como la metonimia, hipérbole, personificación, sinécdoque, etc.

Proyecto propuesto a los estudiantes

Las distintas actividades propuestas se articulan con el Proyecto Integrador. En esta instancia de la cursada se le propone a cada estudiante que a partir del personaje seleccionado y desde una perspectiva argumentativa acorde a lo analizado y teniendo presente el tema y tópico seleccionado para el mensaje, generen tres figuras retóricas y argumenten su utilización y clasificación en pos de reforzar la estrategia persuasiva de la pieza gráfica. Se hace presente también la necesidad de establecer relaciones con el formato, el soporte y elementos visuales. A los fines de considerar forma y contenido como un todo orgánico.

Las propuestas visuales se analizan grupalmente desde el marco teórico de la argumentación y de la retórica, se retoman conceptos de tema, tópico, signo, niveles de interpretación y figuras retóricas. Posteriormente cada estudiante se focaliza en su proyecto y selecciona una de sus tres producciones para seguir avanzando en el Proyecto Integrador y propone categorías de análisis que combinen las distintas variables estudiadas a los fines de poner en relación los textos y los conceptos trabajados.

Cabe señalar que esta instancia de producción acontece cercana a la entrega del 50% del Proyecto Integrador. A partir de acá cada estudiante seguirá trabajando y enriqueciendo esta producción en miras de la construcción de una pieza gráfica, afiche de vía pública, como producción final. Asimismo si bien cada proyecto se seguirá desarrollando en forma individual,

resultan significativos no solo los aportes y correcciones del docente sino la evaluación propia y la de su grupo de pares, que aportan sugerencias y distintas miradas sobre lo propuesta visual.

Modos de evaluación

La evaluación se desarrolla de manera continua en el interior de las clases, como señalamos anteriormente, si bien están lideradas por el docente resultan de suma importancia las instancias de puesta en común con el grupo clase y de autoevaluación por parte del estudiante de sus distintos procesos y de su producción en cada etapa del desarrollo.

Se evalúa la conceptualización y la producción desde criterios que articulan la conceptualización de la propuesta, los aspectos creativos, la capacidad para relacionar los distintos conceptos, desarrollar y fundamentar con categorías de análisis pertinentes a los temas, el modo de argumentar oralmente sus producciones, como así también la capacidad para generar una mirada autocrítica y reflexionante sobre su proceso y producción.

La presentación de los proyectos se realiza a partir de la estructura de Foro de Cátedra. Esta modalidad se afianza en el transcurrir de las clases con distintas estrategias que permitan el trabajo y la puesta en común permitiendo que el grupo se autoevalúe y realice aportes significativos entre los pares. De este modo, se despliegan las tres modalidades de evaluación: evaluación por parte del profesor, autoevaluación y evaluación entre pares.

Recursos pedagógicos

En relación a los recursos pedagógicos se trabaja desde la polifonía con distintas situaciones y piezas gráficas, audiovisuales, textos literarios y corpus teórico de la materia. i bien la mayoría de estos recursos son aportados por el docente los estudiantes mantiene una actitud proactiva pudiendo poner en relación otros recursos aportados por el grupo clase en las distintas instancias

Proyecto Integrador

Para el Proyecto Integrador de la asignatura Introducción al Lenguaje Visual cada estudiante elige un joven emprendedor, un joven artista, un joven diseñador, un joven músico, entre otros de la cultura emergente, y realiza un afiche para publicar en la cartelera o muro de un centro cultural o similar que comunique y argumente alguna exposición/concierto/muestra/ actividad del personaje elegido.

El estudiante elige un artista y averigua sus necesidades, su identidad, su propuesta estética. Realiza un informe que se convertirá en necesidades para resolver el afiche.

Los estudiantes presentan dos piezas: el afiche murario y una pieza manual (una entrada, un señalador, una tarjeta, un souvenir, entre otras) que propongan otros niveles de lectura y que estén en concordancia con el sistema visual del afiche más una memoria conceptual del proyecto. El afiche está pensado para ser presentado en formato A3 (puede presentarse opcionalmente impreso y montado y de manera obligatoria en digital a través de la plataforma Portfolios DC online). La carpeta conceptual es un recurso que sirve para fundamentar las

decisiones estéticas y argumentativas que se evidencian en el afiche. En ella se articulan aspectos retóricos y argumentativos, fundamentaciones gráficas, análisis e interpretaciones y distintos bocetos.

Relación de la experiencia con el Proyecto Integrador

Como señalamos, si bien en la experiencia pedagógica hay varias instancias de trabajo grupal, se enfatiza desde los primeros encuentros en la centralidad del Proyecto Integrador como eje rector de la materia. Las distintas actividades tienen como finalidad articular los contenidos y las propuestas en miras de la realización del afiche integrador y la pieza manual.

En las distintas etapas se avanza sobre aspectos argumentativos del lenguaje visual, se analiza, categoriza y conceptualiza las producciones al mismo tiempo que se enfatiza en el hacer productivo de la propia pieza gráfica. A partir de la elección de un personaje de la cultura emergente un tópico de partida, la creación de un slogan y de una figura retórica argumentativa para su producción.

El cierre de este proyecto antecede a la presentación del 50% de la materia (Evaluación de medio término), instancia en que los estudiantes afianzan lo trabajado y las elecciones visuales propuestas en la argumentación y retórica de su afiche. Se trabaja en una presentación a modo de foro de cátedra para afianzar el dispositivo que será luego puesto en práctica en las distintas instancias de evaluación formal que propone la Facultad y que como señalamos permite generar una evaluación de tipo formativa por la posibilidad de interactuar no solo con el docente sino también con su grupo de pares desde una estructura horizontal al mismo tiempo que el estudiante mantiene una actitud reflexiva de su producción y proceso de aprendizaje.

Bibliografía

Donis, D. (1990). *La sintaxis de la imagen. Introducción a la alfabetidad visual*. Barcelona: Gilli.

Mirzoeff, N. (2003) *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.

Peirce, C. (1999). *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires: Nueva visión.

Tapia, A. (2010). *El diseño gráfico en el espacio social*. Buenos Aires: Nobuko.