

Revista LATINA de Comunicación Social

La Laguna (Tenerife) - julio de 1998 - número 7

D.L.: TF - 135 - 98 / ISSN: 1138 - 5820

<http://www.lazarillo.com/latina>

Periodismo visual (Infografía - 5)

(3.653 palabras - 9 páginas)

Dr. Kevin G. Barnhurst ©

Syracuse University / Chicago University (USA)

kbarnhur@syr.edu

La revolución tecnológica ha cambiado la organización de los periódicos en los Estados Unidos. Antes de la introducción de la computadora en la sala de redacción, el editor se encargaba de la redacción y supervisión del periódico y dejaba las cuestiones técnicas a los especialistas. La diagramación era cosa aparte, como la impresión. El periódico era un producto de fábrica. Pero ahora el periódico casi no existe sin una computadora, y más del noventa por ciento de los periódicos en mi país tienen también por lo menos una computadora (generalmente de la marca Macintosh, que ha sido la más avanzada en lo gráfico para el diseño de los cuadros gráficos y para la diagramación de páginas). Ya el editor puede sentarse delante de una pantalla y hacer todo: planificar, redactar, corregir, diagramar y mandar las páginas a imprimir. Los fotógrafos sacan fotos con cámaras electrónicas y las despachan por teléfono. Después, en su oficina el editor realizará todo lo que hacía el fotógrafo en el cuarto oscuro. Cuando los editores controlen la producción del periódico podrán imponer su sello periodístico en todos los aspectos del trabajo. Así, el periódico será un producto de artesanía. La computadora no es barata, pero cuesta menos que la maquinaria que reemplaza. Y para la prensa en los países en desarrollo, la revolución tecnológica puede ser una oportunidad de reinterpretar o reinventar la prensa.

Pero los cambios técnicos también traen problemas. Poco a poco, todos los procesos técnicos se han entregado al editor, persona ya demasiado ocupada y poco preparada para lo que está sucediendo. El periodista en la actualidad y el estudiante que quiere prepararse para la profesión periodística tiene que enfrentarse con esta situación nueva, buscando mayor conocimiento del arte y diseño gráfico. Pero muchos periodistas piensan que la formación del artista resulta del talento, no del estudio, y por esta razón no se esfuerzan para educarse. Es un gran mito creer que sólo la gente que tiene talento puede tener el conocimiento visual. En este sentido, toda la tecnología moderna no librará al periodista de las tinieblas. Lo que se necesita es una fe en la razón y en la educación. Como las otras formas de saber, el conocimiento visual es algo que se puede entender, analizar y ordenar. La habilidad visual, se desarrolla poco a poco, a través de tres niveles.

Apreciar. El nivel más básico es el de apreciar. El que puede apreciar la comunicación visual, reconoce primero que existen mensajes visuales en los periódicos, en los otros medios de difusión informativa, y también en el mundo del arte y de las cosas visibles en la vida diaria. Además, el que aprecia estos mensajes pone suficiente valor en ellos hasta el punto de pensar en la manera en que la forma visual influye o cambia a la materia o el contenido de la comunicación. Los redactores que han alcanzado este nivel artístico, aun cuando les faltara el vocabulario de la forma visual, apoyan el trabajo del artista en el periódico.

Funcionar. El segundo nivel de la alfabetización visual es el de funcionar. El que funciona en este nivel tiene la habilidad de nombrar e identificar lo que constituye la comunicación visual, y también puede señalar sus elementos y analizar la estructura de la misma. En el segundo nivel, uno puede interpretar cómo aquellos elementos son expresivos, es decir, cómo dan la impresión emotiva. En el periódico que tiene redactores informados de cómo funciona la forma visual en su misión periodística, hay un diálogo constante que produce mensajes más interesantes; por lo tanto el periódico se ve más vivo. Éste es el nivel que todos los periodistas deben alcanzar.

Comunicar. Al nivel más alto pertenece la habilidad de comunicar, en él se encuentran los artistas y los diseñadores gráficos. Éstos pueden formar mensajes visuales, escogiendo conscientemente un estilo apropiado. Los comunicadores visuales logran este nivel a través de muchos años de ensayo en que se desarrolla la intuición. Pocos periodistas alcanzan este nivel, pero en muchos periódicos en Europa y en Norteamérica hay departamentos de arte en los que trabajan los artistas periodistas. Los mejores editores que tienen bajo su cargo a estos artistas, son aquellos que tienen suficiente conocimiento para funcionar en el campo artístico, o sea, que funcionan en el segundo nivel de la alfabetización visual. Adquieren su conocimiento mediante el estudio. El estudio del arte puede ayudar al periodista a entender lo que ve en su trabajo y en su vida.

La mayor parte de los periodistas de hoy no tienen ningún interés en el arte ni en las materias visuales. Su educación y

su ocupación diaria les enseña la importancia de la palabra, de su significado y de la manera de escribir y procesar la información. Casi nunca los estudiantes de periodismo tienen un curso sobre el arte. Por lo menos ésta es la desafortunada situación de los Estados Unidos.

La comunicación visual ha existido desde la antigüedad. Las imágenes visuales proveen gran cantidad de información. Podríamos decir que la mayor parte del conocimiento se adquiere visualmente y, además, el pensamiento mismo ocurre en forma visual, según lo que dicen varias autoridades y filósofos. Me explico con ejemplos.

Mucho antes de la aparición de la ciencia moderna, Leonardo da Vinci inventó y dibujó en sus cuadernos diversos instrumentos de guerra, métodos de ingeniería civil y otras máquinas como el avión, que son las maravillas del mundo moderno.

Muchos de los avances científicos han sido descubiertos mediante la imagen visual. El gran físico Albert Einstein describió su pensamiento mismo como proceso visual. Las imágenes eran como herramientas que usaba Einstein mentalmente. Su explicación de la teoría de la relatividad está llena de objetos observados, como el reloj de pulsera, el semáforo, el espejo, la locomotora y el relámpago.

Otros hombres de ciencia procedieron de manera similar. El químico James D. Watson, quien descubrió la estructura de la molécula de ADN, hizo el modelo en tres dimensiones y también hizo varios croquis al formar su teoría. El cuaderno del inventor Thomas A. Edison tiene sus dibujos para la lámpara incandescente. Nikola Tesla, el científico que inventó el fluorescente y el generador de corriente eléctrica, tenía la capacidad de crear en su mente un modelo mecánico y luego podría hacerlo funcionar, observando mentalmente cómo serviría cada parte de la invención. La idea original del anillo de bencina se le ocurrió al químico Friedrich Kekule en el sueño, cuando se le apareció la imagen de una culebra que estaba mordiendo su propia cola. Como muestran estos ejemplos, las imágenes visuales son importantes no sólo para los artistas sino también para cualquier persona que quiera pensar.

Una historia periodística del arte

Debemos a los artistas el crédito por haber inventado el periodismo o algo parecido al periodismo en las culturas antiguas. En el tiempo de los romanos, llevaron en las procesiones triunfales unas pinturas que transmitieron en forma visual los informes de las batallas exitosas. Después copiaron las escenas de estas pinturas en los muros públicos y en los arcos triunfales como esculturas. Es presumiblemente así que una pintura periodística se encuentra en una pared de Pompeya. Presenta un informe de un gran motín en el anfiteatro, en el que murieron muchas personas. Una pelea en el año 59 entre los ciudadanos de Nocera y Pompeya tuvo como consecuencia el cierre del anfiteatro por diez años, originando también esta pintura. Es posible que muchos de los romanos supieron del suceso debido a estas imágenes. De esta manera, la pintura fue el primer periódico.

A través de muchos siglos, el arte visual funcionó como el medio de comunicación para las masas. La gente de la edad media (al igual que en la actualidad en muchas partes del mundo) no podían leer, así que la pintura llevaba las noticias del día tanto como las ideas importantes sobre la religión y la política.

En el siglo diecinueve, los artistas tenían mucho afán en incluir la información noticiosa como parte del papel artístico. El clasicista Jacques-Louis David, después de la revolución francesa, pintó el asesinato de Jean-Paul Marat, quien fue acuchillado en su baño por Charlotte Corday. La partidaria mató a Marat porque creía que era uno de los culpables del reino del terror. Otro artista nos dio un informe que no tiene tanta fuerza.

El español Francisco de Goya pintó un fuerte relato de las ejecuciones del 2 de mayo de 1808, unos seis años después de haber ocurrido. Los madrileños fueron fusilados sin proceso, en un campo cercano, después de un alboroto en contra de los soldados franceses. Así como el buen reportaje interpreta la realidad con fuerza y ánimo, estas pinturas son interpretaciones desde un específico punto de vista. Son cuentos impresionantes que se graban en la memoria.

El ejemplo más famoso del reportaje artístico fue en de Theodore Gericault, en su pintura en la balsa del barco "Medusa". La fragata francesa fue destruida en una tempestad en el océano Atlántico al oeste de Africa en julio de 1816. De los ciento cuarenta y nueve pasajeros que se escaparon en la balsa hecha pedazos del barco sólo quince sobrevivieron. La historia del enloquecimiento y del canibalismo de los pasajeros y la falta de responsabilidad de los oficiales navales enojó al público francés. Gericault procedía como periodista. Trabajó con el carpintero del barco, quien hizo un modelo de la balsa. Gericault también dibujó estudios de los locos y de los cadáveres para dar una impresión verídica del acontecimiento. La pintura está llena de datos. Hay, tal como muestra la pintura, un negro entre los que llaman al barco que está por rescatarlos. Hay un viejo abrazando a su hijo muerto. Esta pintura fue llevada a Inglaterra y su exhibición allí y en Francia contribuyó al movimiento que llegó a cambiar las leyes francesas.

Otros artistas del periodo romántico siguieron con esa tradición periodística. En el año 1824, Eugene Delacroix pintó un relato de la hecatombe durante la guerra entre Grecia y Turquía. Los turcos juntaron a toda la población de la isla de Chios, unas cien mil personas, y mataron a todos menos a nueve mil. Fue la matanza más grande de casi toda la historia humana. Otro pintor romántico, J.M.W. Turner, pintó la destrucción por fuego de las casas del parlamento inglés en el año 1835. Como se ve, cada pintura tiene un estilo propio, igual que la escritura puede tener un estilo

individual.

Los artistas realistas del siglo diecinueve continuaron estableciendo el periodismo como función importante en la sociedad. Extendieron su quehacer hasta incluir la vida diaria. En el año 1849, Gustave Courbet presentó el entierro de un campesino, pintado en un lienzo grande (de tres por seis metros). El periodista Honoré Daumier hizo muchas caricaturas políticas, y fue encarcelado muchas veces durante su carrera como caricaturista. Sus pinturas de la gente en los compartimentos del tren son hechos de mucho interés que dan cuenta de esta preocupación. Daumier grabó no sólo la descripción sino también un comentario político sobre la vida de las personas de clase media.

En el año 1875, el pintor norteamericano Thomas Eakins recibió mucha crítica por haber grabado los detalles de una operación en la clínica Gross, en la ciudad de Philadelphia. Para entonces, el periodismo como lo conocemos hoy estaba a principios de establecerse. Los artistas de la época anterior tomaron grandes riesgos para crear un clima en el que el periodismo pudiera florecer. Estos artistas fueron, en este sentido, los primeros periodistas.

La influencia del arte en el siglo veinte

El pensamiento visual tiene gran influencia en la calidad de la información en un periódico. La palabra no existe, o por lo menos no se puede ver, a menos que sea en forma visual. Toda palabra escrita depende de su forma concreta, como tinta en la página. Así que la forma de la palabra, o sea, su tipografía, es importante para cada periodista. Por esto es una desgracia que tan pocos sepan algo de diseño gráfico.

La invención de la fotografía ha tenido un gran impacto en el mundo del arte. Cuando los fotógrafos se encargaban de la representación de la realidad, los artistas de principios de siglo tenían la libertad de explorar la forma estética sin preocuparse por el realismo. En las pinturas de Paul Cezanne, aunque se encuentran objetos como fruteros, mesas, telas y demás, lo que interesaba al artista era la forma de estos. Cezanne dijo que todos los materiales visibles tenían como estructura básica el cono, la esfera y el cubo.

El gran español Pablo Picasso inventó el cubismo con Georges Braque, sobre la base de ideas formales, ya corrientes al principio del siglo veinte. En sus obras, durante el periodo del cubismo sintético, Picasso utilizó recortes de periódicos con columnas de texto y titulares como formas y texturas al fondo de sus collages. Así es como Picasso llegó a ser el primero en demostrar que la tipografía de prensa es una de las formas que integran las imágenes visuales.

El arte abstracto estableció que la forma en sí era la materia propia del arte, sin ninguna referencia a los objetos vistos en la vida diaria. Piet Mondrian y el movimiento artístico llamado constructivismo estudiaban las relaciones entre los elementos de la forma abstracta. Los sucesivos movimientos expresionistas y abstractos exploraron todo el terreno de la forma estética. Se ha demostrado que en este terreno existe un espectro de expresión emotiva que tiene la tranquilidad y la estabilidad por un extremo y por el otro la tensión y la inestabilidad.

Parecería que ya no estamos hablando del periodismo, porque la forma no se trata de sucesos. Pero sí, la forma tiene mucho que ver con la comunicación porque lleva un mensaje, aunque éste sea emotivo y abstracto. En la década de los sesenta, cuando el artista norteamericano Andy Warhol realizó sus lienzos en blanco y negro de páginas de prensa, le interesaba la relación entre lo que expresaba la forma y lo que decía el contenido. En la actualidad otros artistas siguen investigando esta relación.

El arte del siglo veinte demuestra claramente dos conceptos que son de suma importancia para los periodistas. El primero es que las formas de la noticia, inclusive las columnas de texto y los titulares tipográficos, constituyen imágenes visuales. El segundo es que éstas comunican un mensaje emotivo mediante la vista. Si las palabras tipográficas en el periódico son imágenes visuales que vehiculizan un contenido al lector, entonces el editor debe preocuparse no sólo por la forma simbólica -es decir, del contenido de las palabras- sino también por la forma física, es decir, que las imágenes hechas de la tipografía junto con las fotos y gráficos. El editor debe encargarse del mensaje, ya sea éste verbal o visual.

La diagramación de las noticias

La diagramación es el epicentro donde se reúnen la forma y el contenido. Los diseñadores gráficos están acostumbrados a pensar en la diagramación de páginas enteras porque el diseño gráfico nació como profesión del diseño de los libros, de los afiches y de las revistas, en los cuales sobre la superficie entera se trata un solo tema. Sucede lo mismo en el área recuadrada de un aviso publicitario. Pero en la prensa, sea tamaño sábana o tabloide, la página entera -a pesar de que sugiere la personalidad del periódico en general- queda sin sentido en cuanto a los mensajes particulares que son las noticias del día. Más bien el periodista tiene que pensar en la diagramación de cada uno de los artículos y cómo se relaciona su forma con su contenido. Para los editores y los diseñadores de periódicos, la diagramación particular de la noticia debe reemplazar la diagramación global de la página. El editor que funciona en el segundo nivel visual se concentra en la diagramación de cada mensaje, y así, sus páginas salen diferentes cada día en la medida en que cambian las noticias. La formación visual del editor le capacita en este trabajo.

La información visual

Muchos de los contenidos periodísticos representan información numérica, y esto es lo que Mario R. García ha llamado "el equipaje pesado". Un relato sobre el presupuesto del gobierno, sobre el comercio internacional de algún producto o sobre los problemas públicos de empleo o de habitación es muy difícil de describir y de entender cuando presenta muchos números. El periodista que tiene habilidad visual puede poner este "equipaje" al lado, en una tabla u otro cuadro gráfico. Y así, tiene la libertad de poner su esfuerzo en el significado de los números, en vez de escribir párrafo tras párrafo relatando los números mismos. Evita de esta manera perderse en los detalles.

Los que no se dan cuenta de la importancia de estos elementos de la comunicación visual están sujetos a manipulación. Los artistas y diseñadores influyen y a veces controlan lo que la gente ve. Ellos pueden decidir, en la manera de presentar las noticias, cuáles son importantes y cuáles no. El que no desarrolla su conocimiento visual no tiene ningún recurso. Al final, no puede leer críticamente. También los lectores analfabetos en lo visual pueden recibir un mensaje equivocado. No pueden distinguir entre las noticias objetivas y manipuladas por la manera de su presentación en la prensa.

El escribir y la vista

Por supuesto, la palabra sigue desempeñando el cargo mayor del periodismo de la actualidad. Sin embargo, las historias más impresionantes casi siempre son producto del sentido de la vista y del pensamiento visual. Así como en la ciencia, también en el periodismo mucho del pensamiento se realiza mejor en forma visual. La estructura misma de un artículo periodístico es cosa que se ve en la mente. Todos los estudiantes del periodismo recuerdan la pirámide invertida. Los periodistas que alcanzan el nivel de funcionar visualmente tienen más facilidad para ordenar sus ideas antes de escribir. Los artículos salen mejores cuando el periodista emplea las imágenes visuales. El lector que puede formar una escena visual de lo que describe un artículo entiende más y retiene mejor en la memoria las ideas y los sucesos. Los periódicos que han estudiado el arte y la comunicación visual son entonces mejores escritores.

El entrenamiento artístico también tiene mucho valor para los que no son periodistas. Los mensajes visuales apelan directamente a los sentimientos. Se le hace sentir emoción al lector. Este medio poderoso de comunicar no sirve tan sólo para motivarnos a hacer compras, como han establecido las encuestas de la publicidad, sino también nos da empuje mudo o motivación silenciosa para tomar decisiones políticas y económicas. Por lo tanto, el arte, el diseño gráfico y el pensamiento visual merecen la atención de cada periodista.

Cinco sugerencias

1 - Desarrollar el hábito de garabatear: En la niñez, todo el mundo desarrolla un lenguaje visual constituido por dibujos sencillos de los objetos que nos rodean: casas y cerros, animales y plantas, y, más que todo, las personas, dibujadas con palitos. Estos símbolos forman el vocabulario básico del artista y del diseñador. El periodista que se acostumbra a incluir estos dibujos en sus notas, poco a poco llega a comunicarse bien con los artistas que trabajan en el periódico. El dibujo es como un idioma extranjero para el periodista, y sólo puede dominarlo cuando empieza a practicar en el nivel en que se encuentra.

2 - Tomar notas visuales: Muchos de los informes en el periódico son escritos a base de una entrevista por teléfono y en tal caso no existen informaciones visuales; el redactor tiene que escribir "ciego". Es mejor salir al sitio en que se encuentra el sujeto o por lo menos hacer las entrevistas en persona en la oficina cuando sea posible. El reportero que sale a recolectar la información debe tomar una pausa durante cada entrevista o acontecimiento para observar la apariencia del ambiente, fijándose en los detalles visuales que le rodean y luego apuntando algo de la escena.

3 - Escribir en escenas visuales: Cuando vuelva a la oficina, el redactor podrá entonces incluir suficientes datos visuales en su informe para dar al lector una clara imagen del suceso. El editor después podrá buscar estos datos visuales al revisar cada noticia. De esta manera, el lector podrá entender mejor y recordar con mayor fidelidad el significado del hecho, porque las palabras le han pintado un retrato mental.

4 - Coleccionar imágenes impresas: Muchos de los hechos cubiertos por la prensa ocurren en las oficinas de las empresas y del estado. Allí el reportero encuentra muchos datos publicados que pueden ayudar al diseñador en su presentación del informe. Por ejemplo, cada empresa tiene sus logotipos, sus mapas y planos, folletos, separatas e informes estadísticos. El redactor que desarrolla la costumbre de fijarse en estas imágenes y datos impresos y de guardar todos -aunque no sean de uso inmediato- puede crear un archivo de mucho valor a usarse posteriormente en la presentación visual de las noticias.

5 - Estudiar el arte: Así como el mundo del arte ha inventado el periodismo, los artistas de la actualidad siguen inventando nuestro mundo de antemano. En las galerías de arte de las ciudades principales se encuentran a cada momento las imágenes y las ideas que serán corrientes en los dos a cinco años próximos. El editor que se afane por

conocer no sólo la historia del arte en las exposiciones de los museos sino también los movimientos artísticos actuales tendrá conocimiento del rumbo de la sociedad en que vive y en la que trabaja como periodista. En el arte de hoy se encuentra la apariencia futura de los medios masivos las portadas de las revistas, las primeras planas de periódicos y las imágenes de televisión que se encontraran dentro de unos pocos años.

Transcripción de Raquel Díaz Díaz

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO DE LATINA EN BIBLIOGRAFÍAS:

Nombre de la autora: título del artículo, en Revista Latina de Comunicación Social número 7, de julio de 1998; La Laguna (Tenerife), en la siguiente URL:

<http://www.lazarillo.com/latina/a/62kev.vis.htm>