

- **Lectura El lenguaje de los artistas**

Benjamín Gutiérrez Lucas

A lo largo del día, estamos rodeados de manifestaciones artísticas. Algunas veces desde un nivel consciente, otras, sin darnos cuenta o bien porque nos encontramos, de manera espontánea, en un espacio en donde dichas manifestaciones son evidentes. Lo cierto es que, de una u otra forma, el arte llega a nosotros por canales de expresión diversos y en más de una ocasión sus manifestaciones se transforman en emociones al decirnos algo. Bajo esta óptica el arte tiene entonces un lenguaje capaz de señalar, expresar, traducir lo intangible a lo tangible y comprensible, ajustándose así al concepto de lenguaje como el “conjunto de señales que dan a entender algo” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).

Cada manifestación artística tiene su propio lenguaje, es decir, distintos sistemas de comunicación que a su vez están formados por códigos y signos. La siguiente tabla muestra los distintos signos, códigos y sistemas que utiliza cada manifestación artística para hacernos llegar el o los mensajes que pretenden comunicar.

Tabla 1.

Manifestación artística, signos, código y sistema

Manifestación	Signos	Códigos	Sistema
Dibujo y Pintura.	Trazos (líneas) sobre una superficie. Formas, texturas y colores.	Uso de la proporción, de la perspectiva y la distribución de colores y elementos en el cuadro (composición). Ilusión de volumen mediante trucos de sombreado / claroscuro, etc.	Lenguaje icónico (hecho de imágenes).

Grabado.	Formas, colores y texturas estampados sobre una superficie.	Uso de la proporción, de la perspectiva y la composición en la imagen estampada. Manejo de la apariencia tridimensional o deliberadamente plana. ² Intuición de la imagen negativa (por ejemplo, los vacíos de la placa son los espacios entintados en la estampa).	Lenguaje icónico.
Fotografía.	Formas, colores y luces, registrados mediante revelado o impresión digital.	Uso de la proporción, la perspectiva, la composición y la sensación de volumen mediante trucos de enfoque, de iluminación, filtros de color, etc. Obtención de diversas coloraciones, texturas o grados de nitidez, mediante el control de la exposición, el uso de diversos tipos de películas o emulsiones, o el tratamiento digital de las imágenes.	Lenguaje icónico.
Escultura.	Formas volumétricas y texturas talladas o modeladas.	Uso de la proporción, la composición volumétrica y la ilusión de movimiento. Sujeto a las características del material (maleabilidad o dureza, forma original y tamaño de la pieza).	Lenguaje icónico y táctil (hecho de imágenes palpables).
Arquitectura.	Espacios volumétricos de grandes dimensiones.	Sentido práctico y estético de la orientación, la distribución espacial y los decorados internos y externos. Simbologías relacionadas con algunos mitos y ritos sociales. Por ejemplo, muchas construcciones, pirámides, iglesias y palacios de distintas culturas, fueron diseñadas para representar jerarquías, ilustrar procesos cósmicos o propiciar fenómenos espirituales.	Lenguaje icónico y percepción del espacio ambiental.

Literatura.	Palabras.	<p>Ordenamiento gramatical de las palabras conocido como sintaxis: No tiene sentido decir: "Versos el olvido para trazando mano sigue la vieja". Al corregir la sintaxis, el enunciado cobra sentido: "La vieja mano sigue trazando versos para el olvido" 3.</p> <p>Uso de los significados literal y metafórico, así como de los recursos poéticos (metro, ritmo y rima), para que el texto resulte sonoro y armonioso. En el siguiente ejemplo se puede reconocer que no basta con acumular palabras para expresar una idea como en el lenguaje ordinario, sino que además hay que combinarlas de tal manera que la enunciación resulte cadenciosa y mágica por la riqueza de las imágenes que evoca: «Al golpe del oro solar, estalla en astillas el vidrio del mar»4.</p>	Lenguaje verbal (poético y narrativo).
Música.	Sonidos producidos por instrumentos musicales o la voz humana.	<p>Sucesión temporal de las notas musicales, 5 que generan una melodía, una armonía y un ritmo (se puede representar por escrito en una partitura). El orden en la combinación de las notas, los silencios y su repetición, tiene infinitas posibilidades, pero no todas ellas se reconocen como música.</p> <p>Dependiendo de la cultura, es posible que se acepten como códigos musicales, los cantos simples, los ritmos sin melodía, inclusive los ruidos.</p> <p>Uso de los distintos tipos de voces o instrumentos para generar rasgos de calidad sonora o timbres. Algunas expresiones musicales utilizan el acorde y el contrapunto como una manera de enriquecer o complejizar su estructura.</p>	Lenguaje musical (hecho del movimiento organizado de sonidos).
Cine.	Fotogramas sucesivos que se perciben como imágenes en movimiento, a la par que un registro de sonidos.	<p>Sucesión temporal de planos visuales y sonoros, sincronizados de tal forma que parezcan copiar exactamente las acciones del mundo real.</p> <p>Manejo del encuadre, la puesta en escena, el montaje, la narración, las actuaciones, música y demás recursos.</p>	Lenguaje cinematográfico (hecho de imágenes y sonidos en movimiento).
Teatro.	Personajes que representan un texto dramático en el escenario por medio de diálogos y / o acciones.	<p>Uso de los elementos narrativos (trama y personajes) para referir una historia, situación o reflexión de vida. Yasea con un sentido trágico, dramático, satírico o humorístico.</p> <p>Procedimientos actorales y recursos técnicos diversos que se compaginan para lograr efectos de verosimilitud.</p>	Lenguaje teatral (hecho de momentos vivos que imitan el drama existencial).

Danza.	Movimientos corporales rítmicos (por lo general con acompañamiento musical).	Vocabularios preestablecidos de pasos y movimientos (generalmente usados en el Ballet y las danzas folclóricas de occidente). Gestos, actitudes y posturas con intenciones simbólicas (frecuentemente usados en las danzas orientales y la danza contemporánea). Diseños coreográficos que demarcan la utilización del espacio escénico e incluyen recursos de vestuario, decorados, iluminación y demás.	Lenguaje corporal (basado en la repetición de movimientos con patrones rítmicos acordes a la música, si la hay).
Ópera y musicales.	Personajes que representan una trama dramática por medio del canto, la actuación y, a veces, el baile.	Elementos narrativos (igual que en el teatro), en tono trágico o en tono de comedia. Convención de no respetar el realismo por el uso de los diálogos cantados, los bailes y los fondos musicales en exceso (que interrumpen el desarrollo).	Lenguaje del teatro musical (hecho de escenas vistosas que parodian el drama de la vida).
Artesanías.	Volúmenes y texturas. Regularmente coloridos, con materiales y técnicas diversas.	Uso de la intuición popular en la elaboración de objetos cotidianos, para engalanarlos, e ir más allá del uso práctico que puedan tener. Los códigos utilizados por los artesanos tienen que ver con las tradiciones y costumbres regionales de la cultura a que pertenecen.	Lenguaje icónico y táctil (hecho de imágenes palpables).

Pérez, L. (2008). El arte y los artistas. Universidad de Guadalajara. Sistema de Educación Media Superior.

Esa particularidad de convertir lo abstracto en comprensible y comunicar una idea, una historia o un sentimiento, requiere que el lenguaje empleado por el artista evidencie técnicas, es decir, procedimientos; una línea narrativa que permita contarlos; símbolos (figuras retóricas o formas artísticas, que utilizan la asociación o asociaciones de palabras o signos para producir emociones; alegorías; metáforas, etcétera) y todo lo necesario para llegar a la parte sensible del espectador.

En toda expresión artística confluyen un mensaje, un estilo, una técnica o un contexto histórico y social específicos, así como símbolos propios de la vida diaria. Tal es el caso, por ejemplo, del círculo, el águila o la serpiente en las civilizaciones mesoamericanas. Los restos arqueológicos de dichas culturas manifiestan elementos comunes en sus

manifestaciones artísticas y culturales que en su momento les harían comprensibles y que hoy, analizando el lenguaje, permiten a los estudiosos dar cuenta de su idiosincrasia, de sus costumbres, creencias y tradiciones.

El arte tiene entonces un lenguaje manifestado en símbolos que, como señala Goodman (2010), pertenecen a sistemas simbólicos para ordenar, clasificar, representar y describir de manera no verbal, no siempre una realidad dado que como afirma el autor: “El arte no es copia del mundo real. Con este dichoso mundo, tenemos ya bastante”.

Y es que representar la realidad no siempre es la pretensión de los artistas, en algunos casos los símbolos utilizados se utilizan para ocultar dicha realidad o proponer una alternativa. Tomemos el caso de una obra de René Magritte en Los Ángeles County Museum of Art: (La trahison des images [Ceci n'est pas une pipe]) que puedes ver en el siguiente link: [http:// collections.lacma.org/node/239578](http://collections.lacma.org/node/239578)). Luego de observarla considera ¿por qué el artista indica de manera tajante que “no es una pipa sino la representación de una pipa”? ¿La imagen rompe la realidad o la afirma?

La obra de Magritte, que se inscribe en la corriente Surrealista, ha sido analizada por Foucault (1997), quien señala: “Ahora bien, lo que constituye la extrañeza de esta figura no es la “contradicción” entre la imagen y el texto. Por el simple motivo que sólo podría haber contradicción entre dos enunciados, o dentro de un único e idéntico enunciado... este enunciado es perfectamente verdadero porque es muy evidente que el dibujo que representa una pipa no es una pipa” y que se trata, del espacio figurativo señalado por Francastel (Citado por Calabrese. 1997): “El espacio representado por los pintores nunca es la imagen de una realidad objetivamente existente. Es, simplemente, un sistema de signos organizados a partir de un lenguaje construido por el artista en relación con la cultura y la sociedad a las cuales pertenece”.

Sin embargo, otras obras llevan un mensaje directo, empleando la posibilidad de la universalidad de los símbolos dentro de un objetivo narrativo, tal es el caso del muralismo. Un ejemplo de ello es apreciable en el mural de José Clemente Orozco en el Palacio de Gobierno de Jalisco. En esta obra el artista se desprende un tanto de la filosofía de sus contemporáneos y utiliza símbolos más universales. Observa las fotografías, todas

ellas pertenecen a la misma obra ¿qué te dicen? ¿Qué historias relatan? Existen en el mural elementos que son verdaderamente contradictorios considerando que la imagen central (Miguel Hidalgo) alude al tema del movimiento insurgente. ¿Los identificas?

Ahora bien, otro elemento de las obras artísticas es la metáfora, como menciona Amador (2008), “para que exista una metáfora es necesario que se establezca una equivalencia entre realidades y fantasías”, es decir, un concepto, objeto o situación cambia de significado con base en la representación que el artista quiere darle, por ejemplo, la primavera suele utilizarse para referirse a la juventud en la frase “la primavera de la vida”. Otro ejemplo sería: “la cascada dorada que cae sobre tu frente” haciendo alusión al cabello rubio de una persona sobre su cara.

El muralismo mexicano, una corriente de la que José Clemente Orozco, Gabriel Flores, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros son algunos de sus representantes, se caracterizó

por usar alegorías (representaciones simbólicas de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de éstas o atributos, por ejemplo, una paloma significa paz; una calavera cruzada por fémures nos remite a los piratas; un foco encendido es una idea) que se configura de una serie de metáforas para narrar escenas históricas principalmente un sentido de libertad en contra de los dogmas, los vicios y los prejuicios. Dichas alegorías van de la exaltación de lo mexicano a transmitir una filosofía contraria al sistema imperante para adquirir una objetividad crítica que es entendida-interpretada por el espectador.

La representación en un sentido artístico se refiere a la manera en que el autor de la obra ilustra o plasma la realidad, no en el sentido estricto, sino en la forma en que él desea mostrarla, rescatando los elementos que tengan significado o mayor peso para él. Con

ello, hay que tener en cuenta que el arte no es una copia de la realidad, sino la representación de la misma, de acuerdo a cada artista.

Un ejemplo de dicha representación es El árbol doctrinario de San Francisco de Asís, en el templo de Aránzazu en Guadalajara –por ejemplo-, destaca en la obra un sentido de piedad para abordar el tema de la influencia del personaje señalado en la sociedad de su tiempo. Observa en ellas la mirada de compasión que revela buena parte de los personajes y siempre mirando hacia el cielo como la meta del ser en la época en que San Francisco vivió y como corresponde, además, a las intenciones de una pintura de corte religioso. Al emplear un árbol para focalizar a los personajes, el artista sugiere que las ideas de personaje central crecen hacia el cielo. Aunado a ello los colores no saturados remiten a la idea de sencillez y misticismo.

Observar una obra de arte, escucharla, es mucho más que sólo ser espectadores y decidir si nos gusta o no, cuando deseamos realmente apreciarla, tenemos que detenernos en otro de los elementos fundamentales que la componen, el cual es la temática, que para entenderla de una manera completa, es necesario retomar el momento histórico de la obra, las condiciones psico-sociales e ideologías que se encuentran en su trasfondo. Así comprenderemos el tema de la obra y su mensaje implícito.

Por otro lado, para darle forma a una obra, es necesario el manejo de distintas técnicas, que, según Chávez (2008), “comprenden tanto los procedimientos y materiales utilizados por los creadores para el diseño y construcción de la obra, como el manejo de los códigos propios del lenguaje artístico implicado”. De manera muy general, en la tabla 2 se

muestran algunas de las técnicas utilizadas en algunas de las artes mixtas, auditivas y visuales.

Tabla 2. Principales técnicas utilizadas

<p>Dibujo</p>	<p><i>Método:</i> observación del modelo, apuntes de líneas estructurales, contornos y masas, incorporación de detalles.</p> <p>Sobre papel, telas, pergaminos, paredes, objetos, etc. Realizados al lápiz, carboncillo, crayón, tinta, etc.</p>
<p>Pintura</p>	<p>Procedimiento apoyado en el dibujo, mediante el uso de bocetos previos, sobre diversas superficies y con muy variadas técnicas.</p> <p><i>Fresco:</i> pigmentos de origen mineral sobre un muro con revoque de yeso.</p> <p><i>Encáustica:</i> pigmentos mezclados con cera o resina caliente.</p> <p><i>Temple:</i> pigmentos mezclados con un aglutinante, como el huevo, sobre un lienzo.</p> <p><i>Óleo:</i> colores disueltos en aceites secantes, de secado lento.</p> <p><i>Acuarela:</i> colores mezclados con goma arábica, solubles en agua.</p>
<p>Grabado o estampa</p>	<p>Diseño sobre una placa sólida que se entinta y estampa sobre papel o tela, lo que permite un cierto tiraje (número determinado de copias).</p> <p><i>En relieve:</i> tallado de la imagen que sobresale a la superficie, sobre un bloque o taco de madera (variantes: fibra y contra fibra).</p> <p><i>En hueco:</i> las líneas de la imagen están incisas sobre una plancha de madera o metal (variantes: talla dulce, aguafuerte, aguainta, punta seca y media tinta).</p> <p><i>Planográfico o litografía:</i> la imagen se crea sobre la superficie de una piedra o lámina sin cortar ni hacer incisiones, mediante un proceso basado en la incompatibilidad entre la grasa y el agua.</p> <p><i>Monotipia:</i> impresión única, producto de un dibujo en óleo, acuarela o tinta sobre vidrio, lámina de cobre o porcelana.</p> <p><i>Estarcido:</i> recortado de la imagen sobre una hoja de papel duro (plantilla).</p> <p><i>Serigrafía:</i> estampado sobre seda dibujada con agentes bloqueadores.</p>
<p>Escultura</p>	<p><i>Talla directa:</i> desbastado de la masa del material (piedra o madera).</p> <p><i>Modelado:</i> añadir o elaborar formas utilizando materiales blandos y flexibles como la cera y la arcilla. Esta última se puede solidificar mediante cocción.</p> <p><i>Vaciado:</i> fundición de un metal como el bronce dentro de un contenedor o molde.</p> <p><i>Construcción y ensamblado:</i> unión de diversas partes prefabricadas.</p>
<p>Música</p>	<p><i>Técnicas de composición:</i> pueden auxiliarse de la notación musical, sistema de símbolos escritos que representan sonidos musicales, o bien de forma lírica, cuando el compositor canta o se apoya en un instrumento. Se puede enriquecer en la improvisación, sobre la base de una estructura previa, de ciertas notas o acordes.</p> <p><i>Técnicas de interpretación:</i> muy diversas, de acuerdo con el tipo de instrumento musical. En el canto, por ejemplo, es importante el control de la respiración, de la relajación o tensión del</p>

	<p>cuerpo, el uso de labios, lengua, dientes y paladar para articular y resonar los sonidos, el cuidado de la entonación o afinación, de la gama de registros agudos o graves. En los instrumentos de cuerda, la correcta posición de los dedos sobre las cuerdas y el rasgueo o frotamiento con el arco. En los instrumentos de viento, la modulación del sonido mediante la combinación de técnicas digitales y de respiración, etc.</p>
Literatura	<p><i>En poesía:</i> uso de las palabras con disposición rítmica y relaciones de equivalencia entre sonidos e imágenes. Incluye manejo de la versificación, el uso de la métrica, la rima y los acentos rítmicos, así como eventualmente de las formas estructurales clásicas como el haiku y el soneto y las figuras retóricas como la metáfora, etc.</p> <p><i>En prosa:</i> uso extenso de un amplio vocabulario para la descripción de ambientes, personajes, pensamientos, sentimientos y acciones. Conocimiento de las características de cada género (cuento, novela, ensayo, dramaturgia), así como de los componentes estructurales clásicos (planteamiento, conflicto, desarrollo, elipsis, clímax, desenlace, conclusión), o bien del manejo creativo de estructuras no convencionales (antinovela, ausencia de clímax, juegos con el tiempo narrativo, mezcla de géneros, etcétera).</p>
Cine	<p><i>Preproducción:</i> métodos de elaboración de sinopsis y argumentos, del guion literario y del guion técnico, del story-board (guion dibujado). Procesos de registro de requerimientos, acopio de recursos materiales y humanos. Elaboración del plan de rodaje.</p> <p><i>Producción:</i> técnicas fotográficas, uso de la cámara y aditamentos para movilidad, grúas, rieles, equipos de iluminación. Técnicas de sonorización, uso de micrófonos y equipos de grabación. Técnicas escenográficas para el diseño de ambientes y el uso de utilería, vestuario y efectos especiales. Técnicas actorales. Técnicas específicas de rodaje para el cuidado de la continuidad y la programación de las escenas filmadas.</p> <p><i>Postproducción:</i> procedimientos de revelado o registro digital. Métodos de edición o montaje visual y sonoro. Procesos de distribución y comercialización.</p>

Chávez, L. (2008). Temáticas y Técnicas. Universidad de Guadalajara. Sistema de Educación Media Superior

Por último, pero no menos importante, aunque no todas las manifestaciones artísticas la poseen, es la narración, que, de acuerdo con Chávez (2008), “es una sucesión de acontecimientos que ocurren a uno o varios personajes relacionados en el tiempo y en el espacio”. Aunque muchas manifestaciones cuentan con ella, no es un elemento indispensable, básicamente el autor decide si su obra narra un acontecimiento o no. Como en cualquier caso de comunicación, el artista requiere de un soporte físico (o canal) que lleve el mensaje al receptor, un proceso en el que los códigos, reglas y símbolos envuelven un todo. Tamayo de Serrano (2002) señala: “Las obras de arte manifiestan la semiótica de fenómenos

culturales como fenómenos de comunicación. Así, en las obras que realiza, el hombre expresa sus ideas, sus creencias y sus vivencias; interpreta el ámbito que lo rodea y crea un lenguaje artístico universal, es decir, válido para todos, mediante el cual se puede comunicar con todos los demás hombres porque se entiende en todas partes del mundo no importa la lengua que se hable, mientras los valores, los principios y la búsqueda de la verdad sea la misma y se tengan las mismas bases de pensamiento”.

Esa visión de Tamayo de Serrano citada en el párrafo anterior, de ver en el arte una forma de expresión, es compartida por Ros (2004): “[...] podemos considerar al Arte como un lenguaje, plasmado en el objeto de arte. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera objetiva”.

Decir, comunicar, a través del arte, o mejor dicho utilizando el lenguaje artístico, no es un proceso sencillo. Implica la ejecución de técnicas que permiten al artista dejar de lado lo convencional, lo usual, para expresarse con símbolos, metáforas, alegorías, todas ellas las herramientas del artista y que al final de cuentas, lo hacen diferente.