

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS. REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN EN UN ESPACIO PICTÓRICO

María José García Del Moral Mora*
Universidad de Sevilla

RESUMEN

La pintura debe ser estudiada en su relación con las demás artes, la poesía, la música, el cine y las artes escénicas. La clase artística, por tanto todas y cada una de las artes que la integran, debe contemplarse sin perder de vista sus relaciones con la macroestructura cultural y su aceptación. El objetivo de este trabajo ha sido describir una nueva forma de conocimiento general de las dinámicas de la creación pictórica, literaria y cinematográfica, y contribuir a la mejora de los procesos enseñanza-aprendizaje a través de las nuevas tecnologías de la investigación y de la comunicación. Este trabajo muestra parte de los resultados que hemos obtenido en el desarrollo de un proyecto de investigación docente dotado por el Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de Sevilla dentro del primer Plan propio de Docencia cuyo objetivo general ha sido el estudio de los lenguajes artísticos y su convergencia comunicativa.

PALABRAS CLAVE: pintura, literatura y cine.

ABSTRACT

«Artistic languages. Performance and expression in a pictorial space». Painting has to be studied in relation with other arts as poetry, music, cinema and theatre. The art as an integrated fact of every kind of art has to be observed without losing sight of its relations with the cultural macrostructure and its acceptance. The task of this work has been to describe a new way of general knowledge of the dynamics of painting, literature and cinema creation as well as to contribute to the improvement in the teaching-learning process through the new technologies of research and communication. This paper shows a part of the achieved result in the process of this project of teaching research funded by the Teaching Vice-President of the University of Seville that belongs to the First Own Teaching Plan whose general objective has been the study of the artistic languages and its communicative convergences.

KEY WORDS: painting, literature, cinema.

Trabajo final de Ángel, alumno del proyecto.

INTRODUCCIÓN

Como bien se sabe, ya Horacio (1) se ocupó de la hermandad entre poesía y pintura en su conocido tratado *Ut pictura poesis* («como la pintura, así la poesía»), que durante mucho tiempo se interpretó de manera desvirtuada. En el siglo XVIII, Lessing (2) abrió una famosa polémica al rebatir el axioma atribuido al poeta griego Simónides (556-467 aC), según el cual pintura y poesía son dos expresiones de un solo hecho artístico: «la pintura es una poesía muda y la poesía es una pintura parlante». El dramaturgo alemán se sitúa frente a quienes creen en una sola expresión y un solo ideal artísticos y sus ideas tuvieron influencia crucial durante el Romanticismo. En el importantísimo tratado *Laocoonte o De los límites entre la pintura y la poesía*, opina que la literatura pertenece a las artes temporales, pues desarrolla una acción, que implica un devenir (antes-ahora-después), y actúa en el tiempo mediante sonidos articulados, mientras que la pintura y la escultura son de las espaciales, porque lo hacen en el espacio a través de las formas y de los colores, captando instantes de las acciones. En consecuencia, la obra plástica es una síntesis y la literaria un análisis.

La pintura abandonó en el siglo XX su precedente y casi exclusiva condición narrativa a favor de la intensificación de sus potencialidades expresivas. No por casualidad Wassily Kandinsky (1866-1944) como protagonista final consideró que el

* Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes. Departamento de Pintura. E-mail: gdelmoral@us.es.

tema era el error de la pintura, la misma idea expresada unos años después por Jean Epstein (1897-1953) en relación al cine en una época en la que el cine estaba buscando formas nuevas y que recibió la influencia de las vanguardias y el surrealismo.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FRONTERA DE LAS ARTES. DE LA PINTURA AL CINE

Estamos concibiendo las artes como lenguajes, cada una pone su forma de expresión al servicio del lenguaje complejo que es el hiperdiscurso. Una de las representaciones hiperdiscursivas más complicadas es el lenguaje audiovisual, en este pueden convivir el lenguaje verbal, el lenguaje pictórico y fotográfico.

El cine nos cuenta historias imaginadas o narraciones de hechos reales (cine documental), cada una con sus propios códigos para construir un relato, y de esta forma nos adentramos a las relaciones que mantienen el cine, la literatura y la pintura.

Roman Jakobson (3) concreta las funciones del lenguaje verbal en función del carácter comunicativo sobresaliente en el mensaje, nosotros podemos sacar esta noción de dominante al ámbito del hiperdiscurso audiovisual para asimilar qué lenguajes artísticos predominan en una película, por qué y cómo. El alegato pictórico es sobresaliente en Goya en Burdeos (Saura 1999) y La joven de la perla (Webber 2003) o Pollock (ed. Harris 2000), la expresión de todos ellos está sujeta a medidas propiamente cinematográficas.

INTERDISCURSIVIDAD

Tanto el simbolismo como el parnasianismo potenciaron la contaminación de la literatura con la pintura y el modernismo enalteció la interdiscursividad, es decir, que la obra de arte esté atravesada por toda clase de discursos, por imágenes pictóricas y por ritmos, temática e imaginarios literarios y de los primeros albores del cine.

El enfoque comunicativo e interdiscursivo en el estudio de las artes aumenta las posibilidades de creación e interpretación de la actividad artística. La formación del alumno mediante la literatura, el cine y la pintura es estrategia docente esencial para el desarrollo de la creatividad, contribuyendo a enriquecer y fomentar su capacidad de interpretación y de expresión.

Valorar la adaptación de textos literarios al lenguaje cinematográfico teniendo como fondo la pintura es una tarea bastante compleja.

Para limitar el marco de este trabajo nos centraremos en la adaptación de un texto al lenguaje pictórico y de las influencias mutuas entre ambos lenguajes. Estas influencias entre las distintas expresiones artísticas se reflejan en la propia creación actual como intermedialidad y trascodificación. Ya no sólo se trata de adaptar obras literarias al cine o a la pintura, sino convertir películas en obra plástica (videocreaciones). Hablamos por tanto de relaciones integrales entre los distintos medios de expresión.

Por otra parte, y no como contradicción sino como complemento, es necesario analizar las diferencias entre los distintos lenguajes.

El incremento de la capacidad interpretativa y expresiva del alumnado ante los procesos comunicativos artísticos fomenta la capacidad y destreza al utilizar las nuevas tecnologías como instrumentos de información, difusión y creación de la comunicación artística centrados en el marco pictórico, cinematográfico y literario vistos en interacción. La creación de una plataforma virtual con temario, actividades, enlaces y foros de debate son elementos útiles para la comprensión de una situación o un contexto cultural específico, enmarcado aquí en el espacio como lugar de acción que involucra lo material ayudado por cada uno de los lenguajes artísticos.

EN TORNO AL PROYECTO

Este proyecto se ha realizado con alumnos de segundo curso de pintura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Asignatura de Pintura del Natural.

El planteamiento central ha consistido en conocer las diferentes manifestaciones artísticas y sus primeros pasos se centraron en la percepción del espacio y en adoptar ese espacio como lugar de acción. Se trataba de alcanzar los siguientes objetivos:

- Incrementar la capacidad interpretativa y expresiva del alumnado ante los procesos comunicativos artísticos.
- Fomentar la capacidad y destreza al utilizar las nuevas tecnologías como instrumentos de información, difusión, y creación de la comunicación artística centrados en el marco pictórico, cinematográfico y literario visto en interacción.
- Utilizar una plataforma virtual con temario, actividades, enlaces y foros de debate.
- Asegurar el conocimiento general, por parte del alumnado, de dinámicas de creación y producción literaria, pictórica y cinematográfica.
- Describir las intersecciones discursivas entre el cine, pintura y literatura.
- Aprovechar otras habilidades comprensivas y creativas del alumnado para extrapolarlas al ámbito artístico definido y
- Desarrollar la conciencia crítica del alumno ante los diversos contenidos de las obras cinematográficas, literarias y pictóricas.

El creador deberá entonces contar con el conocimiento general de dinámicas de creación/producción pictórica, cinematográfica y literaria, así como las intersecciones discursivas entre el cine, la pintura y la literatura.

El método de trabajo fue consecuente con los objetivos y con las bases teóricas que fundamentaban nuestra propuesta. Por ello, se siguieron las pautas de la pedagogía activa, las del enfoque comunicacional, pragmático y hermenéutico, sobre todo las de las estéticas de la recepción alemana, francesa e italiana.

También se realizaron visitas a museos, bibliotecas, filmotecas, teatro de la Maestranza y al Centro Virtual Cervantes. En todos los casos se procuró que los alumnos estuvieran en contacto tanto con la expresión estética convencional

como con sus manifestaciones virtuales, en su vertiente pictórica, cinematográfica, musical y literaria.

El proceso implicó las acciones de recopilación y estudio de material mediante consultas de fondos bibliográficos, pictóricos, fílmicos, etc., de adquisición de libros, catálogos y publicaciones de difusión museográfica y materiales audiovisuales, de estudio crítico, con revisión y puesta al día, de los conceptos de frontera, multiculturalidad, interculturalidad, globalización cultural y afines, de propuesta de alternativas conceptuales y de aplicación de los paradigmas teóricos al estudio crítico de los productos artísticos estudiados.

Se incorporaron materiales audiovisuales e hipermedia y se difundieron mediante, al menos, una exposición interdisciplinar (interacciones entre cine, artes visuales y literatura). Se digitalizaron imágenes y para hacer prácticas con las mismas y utilizarlas en una aplicación docente. Se hicieron estudios de pantalla: vídeo y grabación. Se aplicaron efectos digitales: croma, luminosidad, contraste, pixelación y simplificación. Se investigó a través de búsqueda de recursos para la adaptación y comprensión del referente y se llegó a la sintaxis pictórica: modos descriptivo, narrativo, simbólico.

El plan de trabajo del proyecto contempló la lectura de textos poéticos y en prosa que variaron según las preferencias de los alumnos, la lectura de la novela *La Dalia Negra* (1987) de James Ellroy (4), la proyección de la película de Brian De Palma *La Dalia Negra* (2006), la representación gráfica de la obra literaria, la creación de poemas visuales, el análisis de una obra de teatro o un collage de varios autores, la realización de una obra donde intervengan la pintura, la poesía y el cine, la proyección de la película *Pollock* (2000) de Ed. Harris, la proyección de la película *Muerte en Venecia* (1971) y la lectura de la novela de Thomas Mann (5) *La muerte en Venecia* (1912).

Los recursos multimedia no deben ser un valor añadido al formato convencional del material, estos deben responder a un método que facilite la participación del usuario en la construcción del conocimiento, mediante la elección de rutas determinadas.

La pintura el cine y la interpretación de textos literarios dieron al alumno una formación globalizada y completa. Hemos conseguido que el alumno practique una reflexión interna de su yo y posibilite esquemas a traducir en un lenguaje propio, modelo de una realidad descontextualizada, recreada mediante la técnica de una imagen visual llena de sentimientos, sensaciones y estímulos.

El aprendizaje dentro de unos conocimientos básicos lo estructuramos según los requisitos propios del ámbito creativo como son la lucidez, la intuición, la aportación y la apreciación.

Seguimos las pautas formales propias de los conceptos aplicables a nuestro entorno, como el color, la forma, la composición, la estructura, etc. Así pudimos incentivar al alumno en el descubrimiento de las lindes o barreras que guardan la realidad de la interpretación. Una vez apreciada la diferencia, concretamos los aspectos técnicos y estéticos que nos supeditaron en el lenguaje a aplicar un diccionario propio de «palabras pintadas».

Conseguimos que en los cimientos de los conocimientos preestablecidos y adquiridos mediante una bibliografía específica y materiales multimedia se contara con la posibilidad de utilizar distintos medios y sistemas simbólicos para presentar, concretar y estructurar la información. Todo ello para permitir una redundancia de la información más característica y sustentar una formalización visual interna de capacitación estética que mostrara la validez del mensaje a tratar en cada una de las propuestas tanto propias como colectivas.

El estructurar elementos y aportaciones externas de modo que confluyeran en un resultado visual que prejuzgue una estética intuitiva y físico-artística nos marcó el camino sobre el que sugestionar a los lectores de la imagen para que se vean condicionados por la aportación propia.

También posibilitamos al alumno una captación real mediante una desvinculación de conceptos adquiridos y estímulos para concretar una visión interna de lo observado. La interpretación fue el recurso de una interpretación plástica en la pintura paralela a la literatura según los estímulos propiciados por ambas disciplinas, y adaptamos los distintos lenguajes a un producto comunicador, el cine, como elemento de conexión que materializa visualmente el resultado.

Otro de los ejercicios realizados en este curso, además de la literatura, el cine, consistió en buscar, a partir de un cuadro, por ejemplo, *La joven de la perla* de Vermeer (1665), la película a la que dio lugar, analizando la adaptación literaria (novela), el guión cinematográfico o las imágenes que incluyan la cita textual de la novela para homenajear al autor de esta magnífica obra.

CONCLUSIONES

De entre todos los temas elegidos, hemos sentido especial interés por la interpretación de textos literarios.

A través de esta investigación los alumnos han leído y visto cine y sin duda obtenido los hallazgos y descubrimientos de las más valiosas aportaciones en el lenguaje pictórico.

Han trabajado buscando un lenguaje plástico a partir de las experiencias de ruptura que se habían formulado sobre la luz, el color, la forma, la iluminación... ilustrando muy bien el camino de la pintura y el aprendizaje de las demás artes como complemento de una sólida formación artística.

El aprendizaje de la pintura, como el de cualquiera otra actividad relacionada con el arte, se fundamenta en el desarrollo de una sensibilidad a nivel perceptivo que es necesario descubrir y ejercitar de manera personalizada.

Y para terminar resulta oportuno referirnos a la huella de la literatura en la pintura, una contaminación entre los dos objetos artísticos diferentes, codificados de muy distinta forma cada uno y que pueden tener una categoría estética en sí misma, con independencia de la otra.

En *Tierras solares* (1904:100-101) Rubén Darío (6) ve los jardines de Sevilla a través de la mirada del pintor Santiago Rusiñol, a quien se refiere abiertamente:

El encanto íntimo de Sevilla está en lo que nos comunica su pasado. Su alma habla en la soledad silenciosa; así el alma triste de toda la vieja España. Dicen sus secretos las antiguas callejuelas en las horas nocturnas. Y nada es comparable a la melancolía grave de sus jardines, esos jardines que ha interpretado pictórica y magistralmente en melodías de color el talento excepcional y hondo de Santiago Rusiñol.

Recibido: 28-06-2012. Aceptado: 18-09-2012.

BIBLIOGRAFÍA

- (1) HORACIO FLACO, Q. *El arte poética*. Traducción Tomás de Yriarte. Madrid, Imprenta de la Gazeta, 1777. Chevalier, Tracy. *La joven de la perla*. Madrid, Suma de letras S.L., 1999.
- (2) LESSING, Gotthold. *Laocoonte o de los límites entre la pintura y la poesía*. Traducción Enrique Palau. Barcelona, Folio, 2002.
- (3) JAKOBSON, Roman. *The Framework of Languages*. EEUU, University of Michigan, 1980.
- (4) ELLROY, James. *La Dalia Negra*. Valencia, Zeta Bolsillo, 1987.
- (5) MANN, Thomas. *La muerte en Venecia*. Traducción Martín Rivas. Barcelona, Seix Barral, 1985.
- (6) RUBEN, Darío. *Tierras solares*. Madrid, Leonardo Williams editor, 1904.

PELÍCULAS

Goya en Burdeos. Director: Carlos Saura. España, 1999.

La joven de la perla. Director: Peter Weber. EEUU, 2003.

Morte a Venecia. Director: Luchino Visconti. Italia-Francia, 1971.

Pollock. Director: Ed Harris. EEUU, 2000.

