

“Cuando una imagen vale más que mil palabras”

“En el origen del hombre la mano liberó
a la razón y produjo la conciencia humana”

GORDON CHILDE

“No existe arte sin hombre, pero tampoco
hombre en su plenitud, sin la experiencia de lo estético”

RENE GUIDE

“El arte no reproduce lo visible sino que lo hace visible”

PAUL KLEE

El arte pertenece al hombre. A diferencia de otras actividades especulativas, el arte siempre le ha servido para configurar su propia imagen y para ubicarse temporal y espacialmente.

El ser humano conmovido por la angustia, la belleza o el amor, cuenta con el arte como la más trascendental vía de expresión; una verdadera “válvula de escape” que ha inundado la Historia de la humanidad de sonidos, palabras, formas, signos, colores, imágenes que reflejan, como el más precioso indicador, el modo de ser de cada tiempo y de cada cultura.

Cada situación o cada artista puede requerir unos u otros caminos para expresarse, dentro del poderoso torrente del arte, y por eso es frecuente que ante una misma provocación un artista pueda responder con la poesía mientras que otro lo haga con la música o con la pintura.

En este trabajo se va a tratar, únicamente de las expresiones artísticas de carácter plástico, de los signos en la pintura que, como tales, tienen su particular lenguaje y sus códigos de interpretación, sin el conocimiento de los cuales no es fácil acercarse al suceso artístico.

El origen del arte está relacionado con el origen del trabajo, que ha consistido en adecuar las necesidades naturales a las humanas. El hombre soñó de inmediato con poderes mágicos que le diesen dominio sobre la Naturaleza. Surge entonces el aspecto de la magia. El hombre siente siempre la necesidad de dominar la Naturaleza y crea los instrumentos necesarios para esa transformación y dominio. Esos procesos son los que producen que el hombre se desarrolle inteligentemente.

En este sentido la disputa por la Naturaleza no será suficiente y se intentará dominar a las personas, unas veces conscientemente, otras forzosamente y aún en el S. XXI, no ha terminado.

El Arte ha *comunicado* desde las primeras civilizaciones la fuerza de las mismas en todos los aspectos, político, económico, social, cultural e ideológico. Si esta era

poderosa, su arte era eminente y su expansión tanto comercial como tipológica muy expansiva. Si por el contrario, era débil y poco “conquistadora”, su arte se vería reflejado en unos límites mucho más circundantes. Sin embargo, lo más interesante, no está en que un arte se desarrolle más que otro en cuanto a su comercialización o “venta forzosa” por el poder del gobierno para el que se hace o en el que se hace, sino que el arte de cada uno de los pueblos, sin distinción de poder, desde el más rico al más pobre, va manifestando en cada momento histórico del mismo su situación, tanto a nivel de sus “fronteras” como con el resto de los pueblos amigos o enemigos. El arte nos comunica los cambios positivos y negativos que esa sociedad experimenta.

Así en una época de esplendor de cualquier tipo, fundamentalmente político-militar y económico, el arte mostrará una mayor opulencia, mayor decoración y mejores materiales en su elaboración, a través de las distintas formas que el artista tiene en su alcance, el arte *comunicará* esa situación positiva, óptima del momento por el que se está pasando. Mientras que si la época es nefasta, el arte difícilmente manifestará una riqueza considerable en lo que se refiere a lo puramente material pero sí comunica esa “pobreza del momento histórico”.

Cuando leemos un texto histórico, filosófico o literario ponemos atención al contexto en que ha sido generado. De la misma manera debemos interpretar el arte atendiendo a quién lo hace, quién lo demanda, en qué momento lo hace, para de esta manera entender mejor lo que nos transmite, nos comunica.

“El dadaísmo es un juego de locos en el vacío”

HUGO BALL

“La banalidad es elevada al rango del arte. Lo insignificante comienza a existir, incluso se impone”.

Arte povera. GERMANO CELANT

El Arte es sentimiento, sensualidad, estética. El arte es un trabajo de ingenio. Puede existir tanta variedad de arte como variedad de personas somos y por lo tanto, tremendamente subjetivista, aunque, en la mayoría de las ocasiones, éste obedezca a unas condiciones preestablecidas y unas reglas marcadas.

Sin embargo, la expresión artística ha sido seguida siempre muy de cerca por líderes de todas las sociedades en cualquier época. Afortunadamente, el SXX cuenta en sus últimos años con una total libertad artística en la gran mayoría de las esferas sociales denominadas desarrolladas que muestran perfectamente el estado social, cultural y demás en el que se desenvuelven éstas. Por supuesto que en las llamadas no civilizadas, el arte repercutirá de igual forma. El S. XX lo denominaríamos como el siglo de las contradicciones y engaños con un área extensa Casio universal. Un siglo en el que se ha querido, desde sus inicios, reparar en la grandeza del futuro y desarrollo del mundo, refiriéndose en realidad en cuanto a la grandeza a la expansión de un determinado pueblo sobre todos los demás y en cuanto a desarrollo, al suyo propio sin importarle a quien arrase.

Es el siglo de la hipocresía, del luchar por una felicidad ideal, a costa de un sufrimiento real. De buscar unos intereses económicos monstruosos teniendo un alma vacía y un arte que así lo refleja, que así lo *comunica*, porque a medida que el “imperio” se agranda, la abundancia se degenera y no se siente, sino que el hombre se ve aplastado por lo material y no puede alcanzar el mínimo sentimiento por lo creado.

En este sentido, han existido artistas en este siglo que han tratado, por encima de todo, manifestar sus sentimientos, que han creado su obra desde el interior, que han podido comunicar su genialidad no después de un largo y exhaustivo examen de mercado y necesidades generales del público que determina y compra según lo que agrade, sino desde su genialidad subjetiva e interna. Han tratado de romper la hipocresía y contradicción imperante a través de su medio de comunicación, su arte. *Comunican, manifiestan, critican y responden desde el “silencioso grito de la obra de arte”*. *Comunican* su opinión acerca de hechos determinantes en sus respectivas sociedades y en el mundo en general, como el caso de las guerras mundiales, civiles, ataques, cambios de gobierno, sublevaciones, revoluciones, situaciones de crisis, etc. *Comunican* sentimientos, ideas, sensaciones, frustraciones, sufrimiento, alegrías, ... todo aquello que el hombre es capaz de comunicar, todo.

El artista del S. XX será el “arquitecto” de la nueva imagen, los tremendos cambios de la Revolución industrial no resultaron ser sólo económicos, sino también filosóficos, éticos, políticos, estéticos, sociales. Una nueva sociedad que pedía una nueva forma de comunicar en el arte a través de los medios de comunicación de masas creando una estética muy particular.

Era una nueva estética, unas nuevas técnicas, una nueva psicología pero un mismo lenguaje artístico: La imagen. *La imagen de la realidad creada, vista e interpretada por el artista*.

“Una imagen vale más que mil palabras”. Esta frase oída millones de veces, resume la realidad del arte, “la palabra muda”.

Hemos dicho que es un lenguaje, el más asequible, no son necesarias las palabras, es suficiente contemplar la obra creada, la imagen plasmada.

Vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes avances, no es un invento de nuestro siglo, existe desde que el ser humano apareció sobre la tierra, pero si es verdad que *en el Siglo XX el arte de la imagen experimenta una apertura, la comunicación adopta múltiples formas*. En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no verbal.

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas,), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Generalmente cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones.

El arte, a través de sus signos, nos comunica de forma no verbal, imágenes de la realidad física y humana y sentimientos (alegrías, angustias, esperanzas, sueños, ...). El lenguaje artístico deriva de la tendencia innata o necesidad de expresión que tenemos los humanos. No es pues una actividad superflua sino un impulso vital, que hace del arte un instrumento clave para conocer y comunicar la realidad.

Pero para sacar las máximas posibilidades hay que conocer ese lenguaje, necesitamos una formación que aporte elementos para establecer una crítica racional o ara que esa obra nos aporte aquello para lo que ha sido creada. Se requiere esfuerzo para conocer cualquier lenguaje, esfuerzo para conocer mejor lo que nos quiere comunicar. Dado que el arte es universal y tiene su lenguaje, dado que expresa el modo de ser de cada tiempo y cultura, se debe procurar un mayor conocimiento de las humanidades, una mayor preocupación por la formación humanística de los estudiantes. Mayor interés por estos saberes nada “prácticos”, “útiles” en nuestra mentalidad materialista. Conocer el arte es conocer la forma de expresión más antigua del hombre, conocer el arte es conocer un lenguaje asequible a todos, es saber interpretar lo más íntimo a nosotros mismos: El arte es la expresión del propio hombre.

El lenguaje del cuerpo comunica angustia, alegría, dolor, miedo, amor,... a través de sus signos y nos transmite esos mismos sentimientos. El arte contribuye a crear, generar esos sentimientos y contribuye a plasmarlos a través de signos. El arte EXPRESA, el arte COMUNICA. El arte PLASMA, el arte CREA. El arte EXPRESA y GENERA sentimientos.

Incluir movimientos artísticos 2ª mitad siglo XX.

Incluir expresión del cuerpo: Unir, relacionar.

Incluir análisis de dos obras:

- Grito de Munch.

- Danza de Matisse.
- La Venus de Cnido.
- El Guernica de Picasso.

- Introducción.
- Desarrollo.
- Conclusión.
- Bibliografía.

Extensión: 10 páginas.

Comunicación no verbal.

Mismo lenguaje.

El arte es un lenguaje universal que es el lenguaje de los gestos.

Una imagen vale más q mil palabras.