

El aporte de Kandinsky a la gramática visual

Por María Eugenia Guerra Meza

Un trabajo teórico de gran valor para la comunicación visual.

Vasily Kandinsky fue pionero, junto con algunos de sus contemporáneos, en el interés por proponer un tratado de composición que establece nuevas bases para una teoría pictórica enfocada a lograr el orden de los elementos visuales en el espacio. Lo denominó gramática visual.

Se manifestó a favor de la interacción intuición-reflexión, que implicaba la aplicación de los métodos intuitivo y científico, encaminados hacia un mismo objetivo: la construcción de la obra. Unir las fuerzas internas del arte y la ciencia requería de la colaboración del artista, el teórico del arte y el científico. Para esta cientifización del arte pictórico era indispensable implantar un vocabulario común y fundar una gramática que estableciera las reglas de la construcción; lo que desde el punto de vista didáctico, llevaría a una enseñanza más precisa.

Según expone Kandinsky, fueron los pintores abstractos quienes iniciaron la búsqueda de teorías que justificaran sus creaciones, ya que a partir de esos principios podrían establecer unas leyes de construcción, semejantes a las de la lengua. Según él no existe espacio ni superficie sin color, por eso consideraba de vital importancia la creación de una teoría de los elementos fundamentales de la forma que implicaría, en primera instancia, el estudio de la forma como elemento individual y con una resonancia interior; después en su relación con otros elementos, como el espacio, el plano, otras formas y el color.

En la academia rusa de las Ciencias Estéticas (1921) se buscaba tratar de manera científica los problemas del arte. El primer paso sería la clasificación de los elementos de las diferentes artes, distinguiendo los fundamentales de los accesorios, el segundo se referiría a la construcción y el último a la composición, que implica la subordinación de los elementos entre sí. Desde la práctica, el arte sintético, y desde la teoría, la ciencia estética.

Kandinsky partió de la analogía lengua-imagen, al tratar el problema de la gramática sin hacer a un lado que se trata de dos lenguajes en esencia distintos, pero que guardan algunas semejanzas. Propuso dos métodos para la creación pictórica: el analítico y el sintético. El primero se ocupa de la agrupación y clasificación de los elementos, separando los primarios de otros más complejos surgidos de los primeros; al segundo le corresponde plantear las leyes de ordenación de los elementos de una obra. Aun cuando el autor no desarrolla exactamente una gramática, sí aporta elementos suficientes para determinar cuáles serían sus contenidos.

La morfología visual

Una teoría de los elementos fundamentales de la forma, correspondería de manera precisa al estudio morfológico (al cual llama método analítico), dentro de ella se analizaría la forma como elemento individual, estudiándola lo más aisladamente posible, pues cada elemento tiene sus propias fuerzas activas o tensiones y cuanto más aislado, sus tensiones son absolutas.

Aunque para su estudio cada signo gráfico se analiza aisladamente, es claro que nunca se presenta sólo, a menos que sea conceptualmente, porque en el momento que se hace visible es porque se encuentra ubicado sobre un espacio, interactuando con él, adquiriendo un tamaño, una posición y una dirección definidas y cualquier cambio en estas relaciones, modificaría su percepción y, desde luego, su significación. Una línea o un punto pueden ser pequeños o grandes, ligeros o pesados, dependiendo del color, del resto de los elementos y del espacio sobre el cual se ubican.

Kandinsky define la letra como un elemento formal con toda la capacidad para producir una

impresión exterior e interior, alejándola de su función primaria (representar un contenido lingüístico), enfatizando en su carácter visual, por tanto, objeto de estudio del método analítico o morfológico.

Realiza una clasificación (quizá una de las primeras), explicando algunas cualidades y características de los signos, con el fin de diferenciarlos e identificarlos como entes individuales que en interacción con otros dan lugar a la composición visual. La morfología en relación con la sintaxis conforman, finalmente, la Gramática visual.

La sintaxis visual

Crear un tratado de composición implicaba establecer, primero, un vocabulario que ordenara las palabras de la «jerga» pictórica existente, y luego una gramática que estableciera las leyes de la construcción. Este tratado de composición correspondería al estudio sintáctico, llamado por Kandinsky método sintético. También estableció una distinción entre dos conceptos:

- la construcción: la organización de los elementos.
- la composición: la unidad sintética de las partes en la relación forma-fondo, que busca el equilibrio de valores, pesos e intensidades propias de las formas, manchas y contornos básicos. (Ver cartel de Devid Ford, a continuación)

Autor: David Ford