

Un acercamiento a la gramática visual

Por María Eugenia Guerra Meza

Importantes creadores artísticos han hecho uso de los principios compositivos que proporcionan armonía a la obra artística, evidenciando así que una obra gráfica no es producto únicamente de la intuición, sino de su interacción con la razón.

Parece ser que la necesidad biológica de orden y equilibrio ha estado presente desde la prehistoria; pues aún aquellas primeras representaciones gráficas, carentes de composición, poseían una estructuración primitiva basada en ejes horizontales y verticales esenciales para la representación del objeto. En cuanto a la simetría utilizada en la confección de herramientas, tenía un fin pragmático, pues el objetivo era hacerlas más eficientes.

Es en el período neolítico cuando se hace uso reflexivo de la simetría y se toma consciencia de las relaciones espaciales. Esto se da en dos niveles: uno perceptual o sensomotor y otro representativo o intelectual, porque hay ya un sentido y una idea del espacio. En estos primeros diseños geométricos, a pesar de su regularidad y simetría, se podía percibir una relación entre las partes y el todo. Se encontró, según Herbert Read (1980, pág. 95), el principio de equilibrio: se descubrió una «buena gestalt», que después fue trasladada al arte figurativo. Las proporciones generales como simetría, equilibrio, división armónica, etc., descubiertas en el arte neolítico posterior, son características abstractas de la belleza.

La geometría fue resultado de un proceso de abstracción de la naturaleza; las cualidades ideales, las armonías de la forma y la configuración, fueron deducciones de esta misma disciplina. Para la cultura griega el elemento estético se hallaba en la base de las matemáticas y de la geometría. (Read, 1980, pág. 92)

Los primeros filósofos griegos meditaban sobre las formas y proporciones armónicas, consideradas como de origen divino, para las cuales debían inventarse signos y símbolos. Definieron verbalmente los elementos que habían sido descubiertos empíricamente por los artistas, nombrándolos como línea, ángulo, círculo, etc. Bajo un proceso de conceptualización, la cualidad de la línea recta se convirtió en rectitud y las divisiones de líneas y formas se tradujeron en simetría o en armonía. Los intervalos de medida se identificaron con intervalos de tiempo, dando lugar a una ciencia cada vez más compleja, llamada ahora matemática. (Read, 1980)

A lo largo del tiempo, han existido etapas en que el hombre ha estado interesado por encontrar y establecer normas que rijan el proceso de la composición. Así, el pintor Vasily Kandinsky y el arquitecto Laszló Moholy Nagy, miembros de la escuela de arte Bauhaus, primeros en establecer la necesidad de creación de una gramática visual, fueron llamados en su momento pioneros de la gramática del diseño moderno. Para Kandinsky la gramática

tendría que contener una teoría de los elementos fundamentales de la forma y las leyes propias de la creación pictórica, todo esto contenido en un tratado de composición.

Moholy Nagy, en tanto, enfocó su estudio al proceso de la creación artística, donde el problema principal del artista sería hallar los elementos adecuados al contenido, resolviéndolos en forma armoniosa dentro de la obra para darle significado. Para él, la composición correspondía al orden de las relaciones de color, de forma y posición; ubicados, generalmente, en una relación geométrica. En la búsqueda de una nueva articulación espacial, defendió las formas matemáticamente armoniosas, las que por su precisión representaban el equilibrio perfecto entre el sentimiento y el intelecto.

Fabris Germani (1973, pág. 14), otro teórico de la gramática visual, define composición como sinónimo de buena construcción; asocia este vocablo con el de estructuración y configuración de fuerzas enfocadas a la producción de una obra, puesto que se reúnen diversos elementos para la conformación de un solo conjunto.

El proceso compositivo es resultado de una operación intelectual, que se manifiesta materialmente. Inicia con la selección de elementos varios (acordes a la intención comunicativa), los que a partir de las diversas leyes que rigen el ordenamiento de los elementos gráficos (como equilibrio, ritmo, armonía, tensión, etc.), se configuran dentro de un espacio gráfico para la transmisión de un mensaje.

Las palabras están ligadas a su contexto. También esto es cierto en el caso de las imágenes, pues una misma forma en contextos diferentes se modifica. Composición, fin último de la aplicación de la gramática visual, implica «...disponer en el espacio-formato varios signos, según una idea directriz, para obtener un resultado estético que provoque el efecto deseado y una lectura fácil y agradable». (Germani, 1973)

Justo Villafañe (2006), por su parte, utiliza el término sintaxis (aclarando que lo toma prestado de la gramática lingüística), definiéndolo como el conjunto de reglas para coordinar y unir elementos. Explica que, análogamente a la lengua, en la composición se ordenan elementos para formar estructuras, y que son estas las que producen la significación de la imagen.

Según Villafañe, el orden visual está basado en el orden visual natural impuesto por la percepción, mientras que el orden de la imagen está regido por los principios de la composición, que se manifiesta como resultado de la articulación de las estructuras icónicas.

Para la comunicación oral o escrita la gramática es preponderante. Sin ella es difícil —si no imposible— la comunicación, pues aporta los principios básicos que dan coherencia a las proposiciones. La imagen, producción básica del comunicador visual, también requiere de una organización coherente que favorezca la transmisión de significados.

Publicado el 27/03/2012

Bibliografía:

- Beristáin, Helena. (2000) Diccionario de retórica y poética. México, Ed. Porrúa.
- De la Peña, Rafael Ángel. (1999) Gramática teórica y práctica de la lengua castellana.
- Diccionario de Lingüística. (1986) México, Red Editorial Iberoamericana, S.A. de C.V.
- Dubois, Jean. (1988) Diccionario de lingüística. Madrid, Alianza Editorial, S.A., Alianza diccionarios.
- Germani, Fabris. (1973) Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona, Ediciones Don Bosco.
- Gubern, Roman. (1987) La mirada opulenta. México, Editorial Gustavo Gili.
- Guerra, María Eugenia. (1987) Imagen y palabra. Estudio comparativo del lenguaje de la imagen y del lenguaje de la palabra México, Universidad Autónoma de Puebla. (Col. Cuadernos de Comunicación Crítica)
- Kandinsky, Vasily. (1987) La gramática de la creación. El futuro de la pintura Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A.162 pp.
- Meggs, Philip B. (2000) Historia del diseño gráfico. México, Editorial Trillas, S.A. de C.V.
- Moholy-Nagy, Laszlo. (1997) La nueva visión. Principios básicos de la Bauhaus. 4ª Edición Buenos Aires, Ediciones Infinito.
- Read, Herbert. (1980) Imagen e idea. México, Fondo de Cultura Económica.
- Real Academia Española. (2004) Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. España, RAE
- Sapir, Edward. (1992) El lenguaje. México, Fondo de Cultura Económica.
- Tubaro, Antonio e Ivana Tubaro. (1994) Tipografía estudios e investigaciones, Italia, Universidad de Palermo/Librería Técnica CP67 S.A.
- Villafañe, Introducción a la teoría de la imagen. (2006) 1ª reimpresión. España, Ediciones Pirámide.

FOROALFA

ISSN 1851-5606

<https://foroalfa.org/articulos/un-acercamiento-a-la-gramatica-visual>

