

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARTES VISUALES CON ORIENTACIÓN EN PINTURA

LENGUAJE

ARTÍSTICO

Consignas:

- Leer el texto y analizarlo.
- Hacer una red conceptual con los datos del texto.
- realizar una composición artística usando como temática los otros lenguajes. (fotografía, la danza, la música, escritura, arquitectura, cine y teatro.).
- Usar el cuadernillo de Artes Visuales para hacer una composición artística. Allí están los elementos para realizarlos. (planos, figuras, líneas, puntos, equilibrio, proporción, color y sus variantes).
- Documentar el paso a paso de la realización de la producción artística (pintura o dibujo), con fotos y vídeos.
- Presentar el dibujo o la pintura como trabajo final. (nombre y apellido-nombre de la obra).

Lenguaje Artístico: Características y Tipos

El **lenguaje artístico** se refiere a los códigos comunicativos que un artista usa para transmitir su mensaje. Parte de ese mensaje es estético, pero también debe provocar sentimientos, reflexión y otras interpretaciones consideradas por el autor. Una de las características principales del ser humano es su capacidad de comunicación. Es fundamental en todos los aspectos de la vida: desde en el ámbito psicológico hasta para facilitar la supervivencia. El hombre usa el lenguaje para comunicarse.

Aunque posiblemente la palabra es el lenguaje comunicativo más potente del que dispone cualquier persona, también se usan los gestos, las expresiones corporales, el silencio y otras muchas herramientas.

Características principales del lenguaje artístico

El lenguaje artístico tiene una particularidad frente al resto de los mensajes que hace que sea algo más complicado.

Con el lenguaje oral (siempre que se comparta el idioma), el gestual (con gestos casi universales) o el escrito se puede estar seguro de que se van a compartir los mismos códigos. Sin embargo, en el arte no siempre se produce esa situación.

Además, al ser creaciones individuales en las que el receptor no conoce la intención del autor, muchas veces es común que cada observador interprete la obra de arte de manera diferente.

Percepción subjetiva

Esta es una característica importante de este tipo de lenguaje: la percepción del receptor es más subjetiva.

Aparte de esa subjetividad, hay que seguir insistiendo en que los códigos del arte son importantes para una comunicación efectiva.

Se ha dicho muchas veces que la música es un lenguaje universal. Si bien puede ser cierto, no todos los oyentes la van a interpretar igual.

Los niveles del lenguaje del arte

Se han descrito tres niveles en el lenguaje del arte. El primero es el encargado de llamar la atención. Para que se le preste atención y se intente entender lo que se quiere decir, el artista necesita que llegue a interesar lo suficiente.

El segundo nivel se hace inconscientemente; el observador contempla (o escucha) la obra y establece analogías en su mente.

Si los otros dos han sido exitosos, en el tercer nivel se establece una especie de diálogo entre el receptor y el autor.

Tipos de lenguaje artístico: códigos y modos de comunicar

Música

Conocida muchas veces como el lenguaje universal y como una de las primeras maneras de comunicarse de la historia, la música es capaz de provocar un gran impacto en el receptor, tanto sentimental como estético.

Para transmitir su mensaje usa todos los medios que le permiten combinar diferentes sonidos armónicamente.

Además de los instrumentos musicales, las herramientas son el ritmo, los tonos, las armonías, las repeticiones, el silencio y otros.

Todo esto acaba formando un todo que llega hasta el receptor, quien lo decodifica para recibir el mensaje. Hay que tener en cuenta que ese entendimiento es personal.

Según las convicciones de algunas personas puede que la música de Wagner les suene bélica, e incluso puede que les recuerde a los nazis, quienes lo usaron como parte de su *lenguaje simbólico*. Otras personas tendrán reacciones totalmente diferentes.

Pintura

La pintura es el arte plástico y visual más conocido.

A pesar de la aparente facilidad que tiene el receptor para captar el mensaje del autor, hay estudiosos que afirman que es un arte poco democrático y que necesita conocimientos previos para poder captarlo en su totalidad.

Ciertamente, no es lo mismo contemplar un cuadro hiperrealista que uno abstracto, ya que el lenguaje usado es diferente, lo que implica que la percepción del observador también puede variar.

Las herramientas que utiliza el lenguaje pictórico son los propios de este arte. Entre estas destacan el color y la luz, con muchas variables de significado.

También se utiliza el volumen y la perspectiva, que hacen más realista y cercana la pintura. Por último, se pueden nombrar la línea, el material pictórico y la técnica como otros elementos de este lenguaje.

Danza

La danza es otro de los modos de comunicación más antiguos del ser humano. Además, es un tipo de comunicación que utiliza varios códigos diferentes: desde la música hasta el vestuario.

Pero sin duda alguna, la principal herramienta es el propio cuerpo de los bailarines. El mensaje o el relato se transmiten mediante los movimientos rítmicos de los protagonistas.

A pesar de la evidente plasticidad, es una modalidad que requiere de cierta complicidad del espectador y de que posea algunos conocimientos previos para decodificar lo que le están contando.

Escritura

Es la manera más diáfana de comunicarse, aparte del habla. La escritura, una vez que se sabe leer y se aprenden ciertos códigos comunes, expresa de forma muy directa lo que el autor quiere contar.

La principal herramienta es la palabra. Existen numerosos recursos estilísticos que ayudan a crear la historia o provocar la reacción del lector.

Arquitectura

La arquitectura posee una doble función: una de estas es meramente funcional, y la otra es artística. Esta función artística es poseedora de un lenguaje propio que quiere expresar algo a quien mira una construcción determinada.

Para ello juega con diversos códigos, que van desde los materiales usados hasta la forma de su planta, su altura o su estructura.

Un buen ejemplo pueden ser las antiguas catedrales góticas diseñadas para sobrecoger a los creyentes y que temieran a Dios. Para eso usaban la gran altura de sus muros y los diferentes elementos arquitectónicos, pictóricos y esculturales.

Cine

Dejando a un lado las más modernas manifestaciones artísticas que se encuentran a través de [internet](#), el cine es el arte que ha desarrollado unos códigos lingüísticos más completos.

No hay modo de comunicación que no aparezca en la pantalla y, por eso, es de los más completos a la hora de reflejar historias.

Entre sus herramientas se encuentra la palabra, uno de sus fundamentos. En la época del cine mudo este recurso se compensaba con un lenguaje gestual más cercano al teatral.

Además, en el cine se usa la música para enfatizar situaciones, el vestuario para dar información, así como la puesta en escena y la *comunicación no verbal*, entre otros recursos.

Teatro

Al igual que el cine, el teatro es un arte que utiliza casi todas las herramientas comunicativas que posee el hombre.

Así ha creado un lenguaje propio muy rico, en el que puede utilizar música, gestualidad, ritmo y, por supuesto, la palabra.

De igual manera, el montaje de la obra es otra manera a través de la cual el espectador puede recibir el mensaje, acompañado de la iluminación que se use o los efectos visuales.

Este lenguaje requiere complicidad del espectador. Este tiene que involucrarse con la obra y creer lo que está viendo, decodificar el mensaje y no ver solo a un grupo de actores sobre un escenario cercano.

Fotografía

Reflejar la realidad en papel (ahora en la pantalla de una computadora) tiene también su propio lenguaje artístico.

La fotografía, a pesar de que carece de movimientos o palabras, es capaz de transmitir emociones, información, sugerencias, entre otros elementos.

Para ello usa diversos códigos y herramientas. La más evidente es el color; la diferencia expresiva entre el blanco y negro y el color es enorme.

El uso del ritmo también es algo importante. Un buen fotógrafo será capaz de conducir el ojo del espectador a donde desee y, junto al encuadre y la profundidad, crear un mensaje reconocible.