

TEMAS LIBRES

THE PROBLEM OF LANGUAGE AND IMAGE IN ART'S HISTORY, IMAGE PHENOMENOLOGY

Recibido: 21 de septiembre de 2022

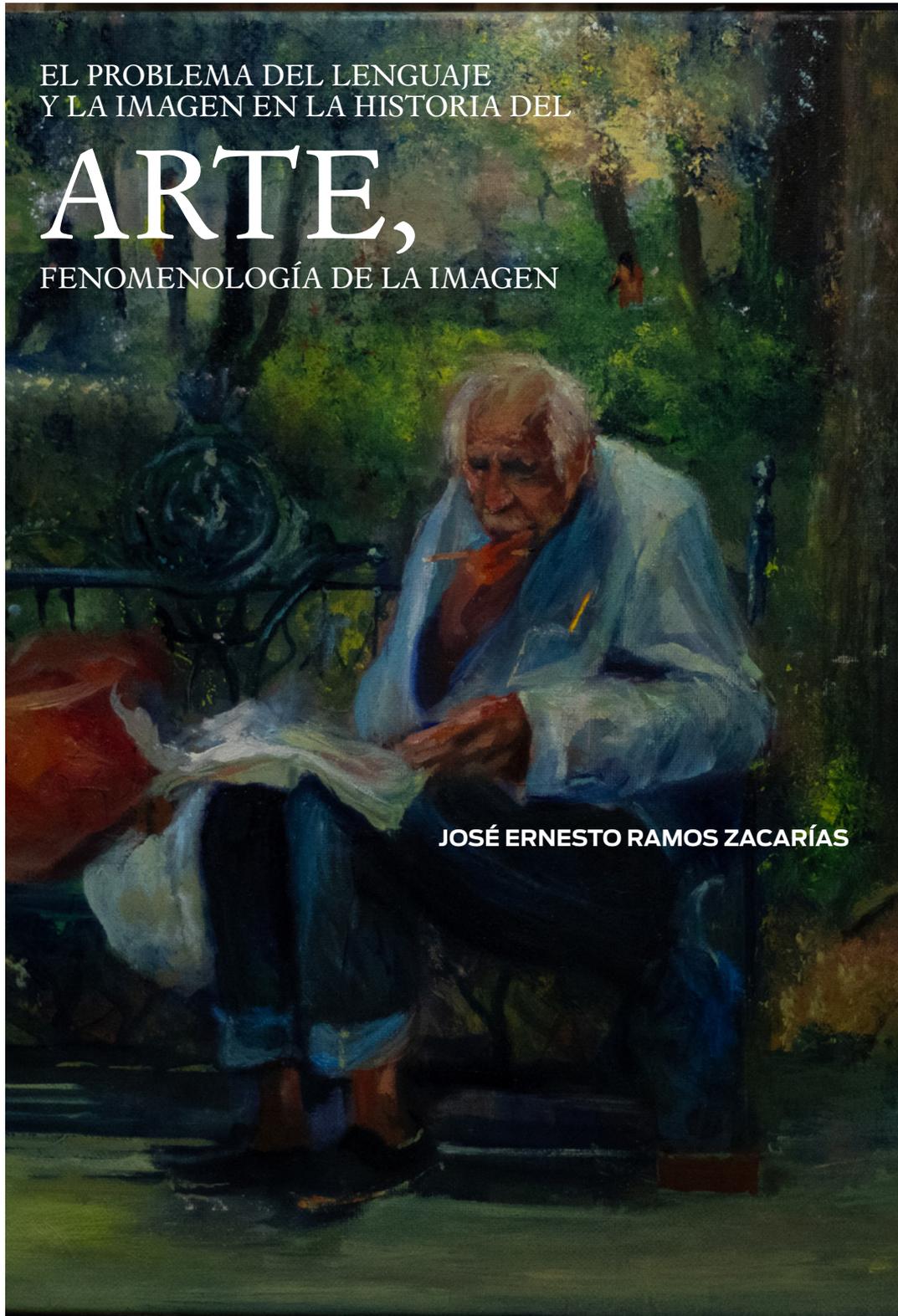
Aprobado: 20 de octubre de 2022

EL PROBLEMA DEL LENGUAJE
Y LA IMAGEN EN LA HISTORIA DEL

ARTE,

FENOMENOLOGÍA DE LA IMAGEN

JOSÉ ERNESTO RAMOS ZACARÍAS

RESUMEN

La imagen actualmente es considerada como una herramienta útil para la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, sus usos y funciones se adecuan con métodos de aprendizaje-enseñanza, además de ser parte de la tecnología que se usa constantemente sin ninguna limitante aparente. Este problema involucra a la disciplina de historia del arte, la cual se ha preguntado en diversas ocasiones sobre la estética, la belleza, el ideal reflejado en lo pictórico, es decir, lo observable. Por ello, este texto presenta el problema del lenguaje frente a la imagen, además de una interpretación sobre la fenomenología de la imagen.

Palabras clave: Imagen, lenguaje, fenomenología, arte.

ABSTRACT

The problem of language and image in art history, phenomenology of the image Abstract The image is currently considered as a useful tool for the society of the XXI century. However, its uses and functions are adapted with learning-teaching methods, in addition to being part of the technology that is constantly used without any apparent limitation. This problem involves the discipline of art history, which has been asked on several occasions about aesthetics, beauty, the ideal reflected in the pictorial, about the observable. Therefore, this text presents the problem of language versus image and the phenomenology of the image.

Keywords: Image, language, phenomenology, art.

JOSÉ ERNESTO RAMOS ZACARÍAS

Es estudiante de la Especialidad en Historia del Arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE/UNAM). Es licenciado en Historia por la UNAM. Investigador centrado en el arte virreinal novohispano a través de la filosofía de la historia y es un admirador del paisajismo mexicano del siglo XX. Correo: jose.ramos310210@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El problema de la imagen está ligado al *logos* (pensamiento) y al espíritu (conocimiento); así, la representación a través del uso de la imagen tiene un papel fundamental en la historia. En este sentido se podría argumentar que todo es imagen, incluso el lenguaje. Sin embargo, para esta investigación se toma el modelo de familias de imágenes que plantea J. T. Mitchell (2016): “si las imágenes son una familia puede ser posible construir un sentido de su genealogía” (p. 31).

El individuo crea imágenes con distintos fines, como preservar su memoria, mostrar lo bello o lo sublime, y enaltecer

una figura, entre otros. Si bien construye ideas a través de la palabra y con base en el pensamiento y la reflexión, es posible traducir estos modelos de ideas hacia imágenes. Así, el individuo se ha valido de la visualidad para expresarse, para conocer, para comprender y ha dotado de gran importancia a la imagen en el último siglo.

Los objetivos de este trabajo son dos: primero, problematizar el uso de las imágenes como herramientas actuales para generar conocimiento en las áreas de las ciencias y las humanidades. Segundo, explicar el problema dicotómico entre el lenguaje y las imágenes en la historia del arte a través de la fenomenología, entendida esta como una ciencia del devenir histórico.

VALOR DE EXHIBICIÓN

Jean-Eugène-Auguste Atget: fotógrafo francés

- Ser humano se retira de la fotografía.
- Atrapar las calles como si fueran "el lugar de los hechos" deshabilitados.
- Fotografía en busca de indicios.
- Como pieza probatorio del proceso histórico.

Fotografiar el Viejo París

El individuo crea imágenes con distintos fines, **como** preservar su memoria, **mostrar lo bello o lo sublime.**

Las imágenes tienen mucha utilidad, algunas como formas de aprendizaje-enseñanza.

EL LENGUAJE COMO IMAGEN

La imagen participa en la historia desde las pinturas rupestres hasta los *stickers* del dispositivo móvil y por ello no hay una única forma de imagen, sino que existen distintos tipos de imágenes. Mitchell (2016) presenta la familia de imágenes: “gráficas, ópticas, perceptuales, mentales y verbales” (p. 32). Sin embargo, considero que todas estas necesitan del lenguaje para erigirse o, en contadas ocasiones, para existir; en este sentido, todas se vuelven imágenes mentales.

Actualmente, se vive una era visual, anclada a las redes sociales, a los *views*, a los *likes* y a la creación de *memes*. Por ejemplo, hace unas décadas comienza la era de la computación, dejando atrás el uso de la máquina de escribir, la cual, por cierto, no utilizaba iconos, sólo letras y signos. Curiosamente, al escribir estas líneas he creado la imagen mental de la máquina de escribir que tenía en casa y algunos escritos realizados por mis padres.

Las imágenes acompañan al individuo a lo largo de su vida y se puede afirmar que su vida está capturada y enmarcada en fotografías (imágenes). Incluso, considero que las revistas de ciencias y humanidades acompañan con una imagen la portada de la misma, dicha imagen debe expresar los contenidos de la revista de forma general; entonces, la imagen dice más que lo escrito. Sobre esta premisa se volverá más adelante.

La computadora utiliza las imágenes con mayor fuerza que las propias palabras, pues basta una imagen para explicar que una oración escrita lleva el sujeto, verbo y complemento. Pero es necesario desarrollar el pro-

blema de la imagen como una herramienta útil para generar conocimiento dentro de las ciencias exactas y las humanidades. Por ello, se utiliza la imagen de manera natural, al igual que al hablar y al respirar.

De esta manera, el individuo es un artífice de imágenes. Por ejemplo, se utilizan diapositivas para una exposición universitaria, el lenguaje debe ser mínimo, claro y sustancioso, pero al mismo tiempo se utiliza el recurso de los iconos. El lenguaje se vuelve una imagen mental que puede ser acompañada o no por el recurso del ícono. Así, el lenguaje no está subordinado a las imágenes, el mismo adquiere un nuevo sentido como imagen.

Dos de los principales contrapuntos que se consideran son: la imagen es solamente un recurso expositivo y, segundo, que es propio de la historia del arte, pero en ambos casos es posible contradecir estos argumentos. Pues actualmente en las ingenierías (en general) el uso de las matemáticas es fundamental, así como el uso de las imágenes. El álgebra, la física, la química son disciplinas que acoplan sus conocimientos bajo el recurso de imágenes formativas a favor de la enseñanza.

Algunos ejemplos de los usos de imágenes se pueden ver en rangos numéricos, diagramas, gráficas, esquemas. Así, la imagen no está desligada de la enseñanza, tampoco es meramente expositiva. En este sentido, la imagen cobra un valor fundamental en la enseñanza de las ciencias y las humanidades, el lenguaje se conjuga con el ícono para formar la imagen; aunque, como se ha dicho, es posible que el mismo lenguaje sea una imagen.

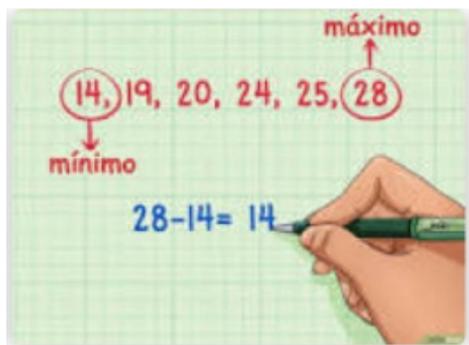

Figura 2. Imagen tomada de *blogspot.com*.

El ejemplo de la figura 2 demuestra cómo el lenguaje se vuelve parte de la imagen. Las letras y los signos en conjunto, sumados a la imagen de una mano, sirven de muestra para resolver un rango numérico. Las imágenes tienen mucha utilidad, algunas como formas de aprendizaje-enseñanza, otras se utilizan para representar ocurrencias, como ya se ha mencionado, en la era digital.

Si la imagen tuviera sólo un lápiz en lugar de una mano, la representación y la finalidad de la imagen sería la misma, es decir, formativa. Pero es posible imaginar y construir nuevas configuraciones a través de la imagen. Por ejemplo, si en lugar de una mano se coloca una calculadora,

entonces se entiende que para resolver el problema de un rango numérico debe utilizarse una calculadora.

Por lo anterior, la imagen está constantemente en cambio, es el individuo quien la modifica para fines formativos. Por otro lado, si la secuencia numérica apareciera junto a un recuadro o globo de texto que explique la resta del máximo y del mínimo, de igual manera sería una imagen. Porque la intención es demostrar la solución del problema, por lo cual la mano, la calculadora o el globo de texto son sólo formas de representación: así, la imagen tiene un papel fundamental en la vida diaria y académica.

Si bien se ha mencionado que el lenguaje tiene la posibilidad de ser al mismo tiempo una imagen y su uso en la era digital, es necesario demostrar que ocasionalmente no es necesario describir las imágenes. Pues bien, generalmente se piensa que las imágenes sirven de complemento en revistas, periódicos y libros, por ello, se consideran la mayor de las veces innecesarias. Nadie analiza en la *Gaceta UNAM* la cantidad de imágenes que aparecen, sino que suele leerse el artículo y ver como complemento a la imagen (figura 3).

Figura 3. *Gaceta UNAM*, número 5385, del 16 de mayo de 2023.

Sin embargo, las imágenes no son sólo un complemento en las revistas y los medios. Las imágenes sirven para verificar la información, cumplen una función específica: demostrar la certeza de los hechos y en este sentido son explicativas, pero pocas veces se contemplan y problematizan su uso. Así, las imágenes y el lenguaje están relacionados, ambos con el único fin de enseñar.

De esta manera, las imágenes ocupan un lugar especial en la enseñanza. Es posible argumentar que a partir del uso de las imágenes es más factible explicar que a través del lenguaje y de las palabras. Este planteamiento resuena en la disciplina de historia del arte, ya que las imágenes necesitan interpretación, a veces una interpretación pulida y una vista experimentada para descifrar el contenido del arte y las ideas del autor.

HACIA UNA FENOMENOLOGÍA DE LA IMAGEN

Para comenzar este apartado me he valido de una exposición sobre el lenguaje y la imagen, en la que he insertado una pequeña experiencia formativa en mi vida: ésta es el uso de las palabras a través de mis escritos en la computadora y el poco uso de la máquina de escribir. Pues bien, esto resume uno de los significados de la fenomenología: las vivencias.

De esta manera, la fenomenología es una ciencia del devenir histórico, en la que el individuo es partícipe solamente cuando logra asumirse como parte de la historia. En este sentido, es posible argumentar que la humanidad ha experimentado una gran cantidad de vivencias, recuerdos, memorias que sólo tienen sentido cuando el individuo las dota de significado. Por lo

anterior, todas estas experiencias dotadas de significado pueden traducirse en una imagen.

Considero que existe una fenomenología de la imagen en tanto que se construyen ideas y al hacerlo existe la posibilidad de traducir estas ideas a imágenes a través del lenguaje o del ícono. Permitan que ilustre lo anterior: una experiencia importante en la vida del humano generalmente deja sesgos o evidencias de su existencia, por ejemplo, pienso en el cuadro de *La libertad guiando al pueblo* de Eugene Delacroix.

Todos han visto este cuadro y tienen algún comentario sobre él. Sin embargo, el interés particular de este trabajo es explicar el problema dicotómico entre el lenguaje y la imagen a través de la fenomenología. Así, el cuadro es una idealización de la búsqueda de la igualdad de los derechos del pueblo francés en contra de la monarquía imperante, un hecho que vive el pintor Delacroix, el cual traduce con maestría su pensamiento hacia una imagen.

La libertad es representada por una mujer que se encuentra en primer plano y sostiene con su mano derecha la bandera francesa y en la mano izquierda un fusil. Sin embargo, como se ha dicho, esto es una idea, la libertad es una alegoría que se representa como mujer. El hecho histórico es parte de las vivencias del artista, aunque el cuadro inserta una idea no deja de representar con excelencia la situación del pueblo francés hacia 1830.

Así como se ha dicho que la imagen ha tomado mayor fuerza, el lenguaje como palabra escrita e incluso la oralidad también ha sufrido cambios. Es posible entonces pensar en la dicotomía entre el lenguaje y la imagen como un problema

Las imágenes ocupan un lugar especial en la enseñanza".

Figura 4. Eugene Delacroix. *La libertad guiando al pueblo*. 1830. Óleo sobre lienzo. 260 cm x 235 cm. Museo del Louvre. Imagen tomada de: enciclopediadehistoria.com

sobre la explicación de la vida del individuo. Es decir, el humano utiliza distintas formas para preservar la historia; como se ha dicho, el individuo es artífice de imágenes, y el lenguaje, actualmente, tiene la posibilidad de traducirse como imagen.

Permitan que vuelva al ejemplo de *La libertad guiando al pueblo francés*. Eugene Delacroix fue un pintor porque su familia pertenecía a este gremio, sin embargo, ningún individuo está condicionado a seguir un camino que él mismo no ha elegido, pues Delacroix pudo escribir un texto, pero pinta un lienzo romántico que ahora forma parte del imaginario de la humanidad. Así, la imagen tiene un papel sustancioso y fundamental en el devenir histórico.

Por lo tanto, el problema dicotómico entre lenguaje e imagen encierra en sí mismo la dificultad de la comprensión, pues el lenguaje, como se ha dicho, utiliza sujeto, verbo y complemento, mientras la

imagen entrega casi sin restricciones su sentido. Sin embargo, esta reflexión se encamina a la correlación entre lenguaje e imagen, en la que el lenguaje tiene la posibilidad de ser imagen, mientras que la imagen necesita del lenguaje para expresarse, para erigirse e incluso existir.

Explicar la imagen a través de otras imágenes es un tema complicado, el cual considero aún no tiene una respuesta visual concreta. Sin embargo, el cruce entre lo visual y el lenguaje está ampliamente vinculado de manera histórica y social; pienso en la formación de videos o películas, musicales, obras teatrales en donde ambos mundos se vinculan, colisionan de tal forma que se convierte en uno solo.

El observar no es un sentido como la vista, sino una experiencia, una formación, un estudio concreto y específico. Bien, a partir de aquí es necesario matizar algunos puntos: existe una familia de imágenes, todas necesitan del lenguaje y el lenguaje puede ser imagen. Algunas imágenes son creadas con fines prácticos, como la enseñanza, por ello, no necesitan descripción, pero otras imágenes necesitan describirse y deben explicarse.

El problema central de este texto es la imagen y su vínculo con el lenguaje, es decir, el problema del arte no es el objetivo particular, pero es innegable que muchas imágenes son artísticas.

Bien, el arte es una parábola entre juegos de lo físico y lo mental, donde la palabra parábola significa narración. Generalmente, en el arte se encuentran ideas (lo men-

Todas estas experiencias dotadas de significado pueden traducirse en una imagen".

El límite de la **descripción discursiva** sólo está limitado por la **actividad creadora e imaginativa** del individuo.

tal) y lo físico (lo material), ambas narran una idea expresada de diversa índole, pero no es posible acceder a la idea sin razonamiento.

El arte de la observación también es discursivo, se sirve de medios sutiles de lenguaje, aunque sin darle prioridad a la ilusión de que la visibilidad de la pintura es equiparable a una traducción transferible en conceptos. Por mucho que se encuentre un objetivo científico en explicar y fortalecer las capacidades genuinas de conocimiento de cada una de las ciencias. (Boehm, 2017: 268-269).

Como se ha dicho, la historia del arte necesita de la interpretación, la investigación, la reflexión, estas son parte del razonamiento. Boehm escribe que la imagen está relacionada con el lenguaje, concuerdo en este punto; sin embargo, sentencia que lo discursivo no puede ser equiparado a la imagen, no considero que esto sea así, pues el límite de la descripción discursiva sólo está limitado por la actividad creadora e imaginativa del individuo y el uso de la razón.

Y este proceso de razonar conduce al significado de arte, pues ahí se halla lo humano, es decir, lo expresado por el ser consciente que se asume como parte de su historia. Cuando se habla de “hacia una fenomenología de la imagen”, se debe entender como una experiencia de la visualidad.

CONCLUSIONES

La imagen es uno de los problemas principales de la historia del arte en la actualidad.

Hace dos siglos se observaba un cuadro pictórico creado por la mano de un artista; hace un siglo la fotografía se vinculaba directamente con el arte y se problematizaba su uso. Hoy en día existen diversas formas de arte que van desde la pintura tradicional, las impresiones, las imágenes creadas por computadora e incluso por una inteligencia artificial, el performance, entre otros.

De esta manera, considero que el problema del lenguaje y la imagen están vinculados entre sí de forma directa e incluso uno necesita del otro, así como el otro puede reconfigurarse. Considero que esta problemática está vinculada no sólo con la historia del arte, pues a partir de aquí la interdisciplinariedad debe enfocarse en explicar y argumentar de forma coherente el uso y el conocimiento que genera cada disciplina con base en el uso de las imágenes.

En el caso específico de la dicotomía entre el lenguaje y la imagen me he valido de la historia del arte, la filosofía y la historia. Así, deben tenderse puentes estrechos entre cada disciplina; por ejemplo, las ingenierías, ya que muchos modelos algebraicos y matemáticos desembocan en este problema, pues la misma informática traduce signos algebraicos para mostrar la virtualidad de un espacio en línea, por ejemplo, un videojuego, una película animada, gráficas, etcétera.

La imagen sigue cobrando un impulso demoledor en la historia del arte, la digitalización y los catálogos en línea de museos, me parece, responden a problemas actuales tras la pandemia y a partir de esta la observación del individuo tiene una

nueva revolución o ruptura, así como lo fue la imprenta, la fotografía, la computadora o el celular. El devenir histórico está ligado al individuo y este debe participar de su historia para lograr tener conciencia de sí mismo y de su tiempo.

Hacia una fenomenología de la imagen responde a la experiencia que se puede aprender del conocimiento histórico que puede estar representado desde la imagen o desde el lenguaje, ya que se ha planteado que ambos están ligados de forma directa

e indirecta. Ambos están en el mismo nivel porque es posible traducir las ideas en imágenes y viceversa, su fin debe ser ampliar el espíritu (conocimiento) del individuo sobre el horizonte histórico.

REFERENCIAS

Boehm, G. (2017). *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*. UNAM.

Mitchell, W. J. T. (2016). *Iconología. Imagen, texto, ideología*. Capital intelectual.

