

ANAFORA(S) SOBRE SIMETRÍA Y FORMAS

CARLOS E. PRAUSE

Nombre: Carlos Esteban Prause

Dirección: IDEM, FADU - UNL, Instituto de Estudios Morfológicos, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Santa Fe, Argentina.

E-mail: cprause@fadu.unl.edu.ar

Áreas de interés: Morfología, Semiótica.

Resumen: *La humanidad toda, a través de sus expresiones artísticas y comunicacionales han practicado inevitablemente estas leyes universales, a veces con sumisión (simetría), rebeldía (disimetría) o negación (asimetría). La composición plástica, musical, literaria y la danza dan cuenta de esto, pero podemos poner en duda, que y cuanto, ha sido aplicado o se aplica en el diseño gráfico y más específicamente en la tipografía, que opera como forma vinculante de dos lenguajes diferentes.*

La ponencia propone una reflexión y algunas observaciones sobre el valor de uso y valor retórico de la simetría en el Diseño Gráfico, practicando algunas analogías y transposiciones posibles entre las distintas expresiones humanas, como la visualidad, sonoridad y verbalidad, manifestadas mediante sus respectivos lenguajes y sus sistemas de signos.

1 LOS LENGUAJES Y SUS SIGNOS

En su libro “Matrices del lenguaje y pensamiento: sonora, visual, verbal”, Lucía Santaella¹, (2001, pp. 11) plantea la tesis de que hay tan solo tres matrices de signos y pensamientos a partir de los cuales derivan todos los sistemas híbridos de signos que los seres humanos, que a través de toda su historia, fueron capaces de producir. Estas son las matrices de la sonoridad, la visualidad y la verbalidad. Cada uno de esas matrices de lenguaje tiene su dominancia en una de las categorías, estableciendo que lo verbal es simbólico, lo visual es indicial y lo sonoro es icónico. Por lo expuesto y según las conclusiones de Santaella, la matriz sonora se sustenta en la sintaxis, la matriz visual en la forma y la matriz verbal en el discurso. Con cierto deslizamiento de los ejes matriciales, trataré de mostrar como las isotopías y anisotropías se manifiestan en los tres tipos de formas. La motivación por la cual he basado estos textos sobre lo verbal, lo visual y lo sonoro, radica en que también, de que modo el concepto de simetría se desarrolla sobre la forma, el tiempo y la sintaxis, lo que estructura cualquier sistema de signos, y más especialmente sobre lo que el hombre más a desarrollado como manifestaciones artísticas y comunicacionales, sobre todo el diseño y la tipografía.

1.1 El diseño era visual

La consideración inicial de este texto, manifiesta mi observación de como esta disciplina ha mutado sus principios fundacionales, aquellos que le dieron su razón de ser como arte gráfico, donde el ejercicio de las mismas leyes que regían a las artes visuales también eran aplicados a este. A pesar de que todavía hoy podemos seguir discutiendo si esta disciplina es arte o no, u otra cosa, el diseño gráfico sigue su camino como actividad visual y comunicativa en términos materiales o virtuales. Lo no discutible además es que su basamento material y expresivo sigue estando compuesto por dos sistemas de signos, devenidos, uno del lenguaje icónico, y otro, que nos ha legado el lenguaje llamado natural o verbal. Las orientaciones actuales de amplitud del espectro disciplinar y las necesidades contemporáneas siguen poniendo en crisis, lo que la tradición nos ha mostrado como diseño gráfico, aunque insisto en que sus elementos primarios continúan siendo los mismos, la imagen y la letra. Y es aquí donde se plantean los argumentos principales de este trabajo, sobre aquellos lenguajes que le dan su razón de existir y que son el fundamento conceptual de operaciones de comunicación visual.

Esta hibridación de lenguajes de expresión visual y verbal, nos dan como resultado dos esferas de conocimiento con teorías y conceptos tratados desde la percepción, la razón y la comunicación. Dilucidar que cuestiones separan o unen el discurso visual, entre el problema de lo icónico y lo tipográfico, nos permite abordar el tema desde la “universalidad” de las leyes físicas, fisiológicas y psicológicas de la percepción humana, notar hasta que punto las leyes de simetría, juegan en estos dos campos semánticos y en todo caso poder establecer algunas valoraciones, o también que aporte puede hacer este dispositivo a la dinámica de la Comunicación Visual en la producción de sentido. Encontrar como valor posible, las asimetrías con respecto a la funcionalidad tipográfica y de los textos, manipulando sus atributos visuales.

Es notable además, destacar que dentro de los campos expresivos de la comunicación visual y el lenguaje verbal, ofrecen modos de expresión con signos de diferente naturaleza provenientes de los (tres) tipos de lenguajes antes mencionados, tipografías, íconos, pictogramas, diagramas, infogramas, fonemas, etc., lo que amplía el campo de operaciones de los signos gráficos con respecto al tema convocante de este congreso. Estos aspectos y experiencias “fono-visuales” en la comunicación visual son motivo de operaciones retóricas y han sido tratados en forma recurrente en otras presentaciones y específicamente en mi ponencia, en oportunidad del anterior Congreso de SEMA2 (Resistencia, 2005), donde visualidad, sonoridad y verbalidad, también se reunieron en un análisis sobre el tema “El tiempo en la Forma”.

1.2 Una imagen vale lo que mil palabras

En oportunidad del Congreso de SEMA (Santa Fe, 2001), he planteado algunas conexiones semánticas entre otro par de las expresiones humanas –las visuales y sonoras– donde observaba que esta hipótesis se aleja de cualquier comparación o transposición directa entre los distintos sistemas de signos por los que estas disciplinas se representan gráficamente, debo decir que no he encontrado la posibilidad de una lógica de traducción,

es decir, tanto sea en la “escritura” musical como en el “dibujo” arquitectónico o la “tipografía” como transferente del lenguaje verbal. Descarto además la posibilidad de que cada sistema de signos en los que estas disciplinas se basan para ser comunicables en respectivos lenguajes gráficos, puedan ser compartidos ya que es difícil encontrar alguna correspondencia semántica entre una clave de sol y ingreso a un edificio, como tampoco que relación hay entre una semifusa y una “E” caligráfica. Mas probable es, que exista una relación entre las menciones anteriores, de carácter formal-figurativo, que podemos encontrar además entre el pentagrama escrito con un preludio y una reja art-nouveau, o un pentagrama sin signos con la baranda de una terraza racionalista, pero estas cuestiones las resuelve el Diseño, donde cada fuente tipográfica debería incluir al menos, todos los sistemas de escritura.

1.3 Una palabra vale lo que mil imágenes

Debemos inclinarnos ante el único lenguaje de confluencia y concordancia posible, el lenguaje verbal, el cual no representa a ninguna de las dos, ya que **una** es forma visual y la otra es forma sonora, lo cual direcciona el sentido de estos textos hacia la expresión gráfica de los otros lenguajes mencionados. Por lo tanto coexistirían en el análisis, tres sistemas de signos diferentes, solo para “hacer visible algún equivalente entre ellos como ser: una “forma visual”, una “forma sonora” y una “forma verbal” para poder describirlas y producir cualquier proceso de sustitución o transferencia semántica.

1.4 Sonidos, imágenes y palabras

“Aunque mi preocupación por la música en las etapas iniciales de mi educación musical precedieron en muchos años a mis primeros contactos con la arquitectura, desde el momento en que estos tuvieron lugar comencé a percibir la existencia de una relación muy estrecha entre ambas ramas de la creación, hasta el punto –diría yo hoy, que fue la arquitectura la que proveyó las respuestas más definitivas, en muchos niveles a mis búsquedas como compositor”, estas expresiones del compositor chileno Juan Orrego Salas³, revelan el carácter visual de una obra de carácter sonoro, donde su autor plantea con precisión geométrica leyes de la percepción visual y organización del espacio sonoro.

Tomaré para este tramo, un trabajo que se acerca al eje de mi ponencia, sobre el cual encontré algunos conceptos que tenían su referencia sintáctica en la estructuración de la composición musical, más los que producen una transferencia inmediata en lo formal, ya que deja establecido el modo por el cual las formas (unidades) se combinan (dispositivos). Pero este y otros desarrollos, tales como las conexiones entre simetría y retórica visual, serán expuestos con mayor extensión en la ponencia completa, durante el congreso.

1.5 Imágenes, tipografías y palabras

Entonces los fenómenos perceptivos se localizaron con primacía en nuestro sistema visual, donde la experiencia retiniana se constituye en protagonista de la aprehensión del mundo. Sobre esto dice Santaella que, (“...La característica primordial del lenguaje

visual está en la insistencia con que las imágenes singulares, aquí y ahora, se presentan a la percepción. Ver es confrontar algo, aunque ese algo sea una imagen mental u onírica. Aliada a su carácter perceptivo, el lenguaje visual tiene una vocación referencial, lo que lo categoriza como signo básicamente indicial, afirmando que el lenguaje sonoro tiene un poder referencial fragilísimo, aliado a un alto poder de sugestión, lo que lo pone en el universo icónico, de las más puras asociaciones por semejanza...”). El mundo se convierte en figura, imagen, proximidad, semejanza, unidad, diversidad, identidad y transformación. La visualidad nuevamente se constituye en imagen, donde las simetrías se imponen como estadios de organización.

1.6 Palabras, tipografías y simetría

Así como la imagen, la letra escrita posee características visuales, la imagen lo hace desde su nivel icónico, la letra lo hace desde su nivel formal, donde su organización dependerá de operaciones formales y fundamentalmente retóricas, recordemos que la tipografía está entre lo visual y lo literario-, no solo poseen significado lingüístico (plano del contenido), sino que además se organizan en el espacio visual (plano de la expresión). En este campo es donde trataré de establecer si se verifican o no, y de que modo, las prácticas de las simetrías son posibles regular en el diseño en algunas de las variables de sus componentes de producción.

1.7 Simetría y palabras

Debo concluir esta apretada síntesis, con lo que he prometido al inicio y todavía no he planteado, las simetrías en el lenguaje verbal, pero creo que las reflexiones, repeticiones, rotaciones, traslaciones, dilataciones y combinaciones, naturalmente y sin proponérmelo se han producido en el recorrido de los pliegues de estos textos.

Referencias

- Santaella, Lucía (2001) *Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal*. Editor: São Paulo, Iluminuras/Fapesp. Traducción: Carlos Prause
- Prause, Carlos Esteban (2001) *Forma musical, forma espacial. Aproximación semiótica entre los signos de ambas disciplinas*. Santa Fe, CD ROM. Actas Congreso SEMA. Editor: Carlos Prause, UNL
- Prause, Carlos Esteban (2005) *Analogías sobre el tiempo y la forma en la Comunicación Visual*. Resistencia: Editor, UNNE, SEMA.
- Orrego Salas, (1999) “Entre la música y la arquitectura”. S. de Chile. Conferencia