

Relaciones entre imagen y palabra

Joseph Kosuth - René Magritte.

POR DANIELA DÍAZ ROZAS
ÁREA EDUCATIVA MUSEO ARTEQUIN, SANTIAGO.

A lo largo de la Historia del Arte, muchos artistas plásticos han incorporado la palabra en sus obras. Hoy nos referiremos a dos de ellos, pertenecientes a diferentes épocas y movimientos artísticos, que trabajaron con distintas materialidades y persiguieron objetivos muy diferentes en lo que respecta a la relación entre imagen y palabra.

El artista René Magritte da al surrealismo (movimiento al que pertenece) una fuerte carga conceptual apoyada en el juego de imágenes ambiguas y la relación entre las figuras pintadas y sus significados textuales. Una de sus obras más controvertidas y que ha sido vastamente analizada es "Esto no es una pipa". En ella se observa el dibujo de una pipa junto a la frase antes indicada; es decir, vemos un objeto mientras el rótulo nos dice que no es tal cosa. Y en cierto modo Magritte tenía razón, pues lo que vemos no es una pipa propiamente tal, sino la representación de ella. Esta obra articula muchos juegos distintos en los que el protagonista es, indudablemente, el espectador. Nos vemos enfrentados a la importancia que tienen las imágenes en la forma de apreciar el mundo que nos rodea ya que vemos una figura, la asumimos como real, y solo al contraponerse con la frase escrita podemos hacer una segunda lectura, la obra se ve interpretada de manera subjetiva ya que somos no-

sotros, los espectadores, quienes damos el sentido final, construyéndolo con esa oposición. Con acciones como esta, Magritte se separa de lo que estaba realizando hasta ese entonces el surrealismo francés, y más que perseguir la representación del subconsciente prefiere, mediante diversos recursos, romper con las convenciones en la representación de la imagen.

En esta obra la palabra es fundamental y completa su sentido; de hecho, si no existiera probablemente el cuadro no sería lo que es ni tendría la importancia que tiene dentro de la historia del arte.

Si Magritte pone en valor la subjetividad en la apreciación de una obra, el artista conceptual estadounidense Joseph Kosuth hace justamente, todo lo contrario. Si bien también utiliza el texto, lo hace de una manera diferente y presenta otros ejercicios de análisis para el espectador. Activo a mediados de la década de los 50 e influenciado por Duchamp, el Ready Made (a los que considera artísticamente revolucionarios por ser el paso definitivo desde obras centradas en la apariencia hacia obras centradas en el concepto) y por las nuevas teorías del

"Ceci n'est pas une pipe" ("Esto no es una pipa")
René Magritte. 1929. Óleo sobre lienzo. 63 x 93 cm

lenguaje en boga durante esa época, realiza obras que van más allá de ser el objeto decorativo que rechazaba y toma palabras e ideas que se convierten en conceptos que no admiten subjetividad. En su obra "Wittgenstein's color [red]" escribe la palabra rojo entre paréntesis con, precisamente, un tubo de neón del mismo color. Para Joseph Kosuth el arte puro no puede ser otra cosa que la idea pura quitando toda apelación al gusto y a su función social, es decir, quita todo lo que posea un carácter subjetivo y que dependa del espectador para así reducirse a la idea. Con su propuesta se pone de manifiesto algo interesante: en las obras de arte contemporáneo ya no ponemos el foco en la materialidad ni en cuánto se acerca o separa de una representación fiel de la realidad, sino en el ejercicio mental de reflexión de un concepto o idea.

ACTIVIDAD

RECOMENDADA PARA ESTUDIANTES DE 1º Y 2º MEDIO

La actividad se vincula con las asignaturas de Arte y Lenguaje. Para iniciar, se propone mostrar más obras del artista Joseph Kosuth para que los estudiantes comprendan de mejor manera el arte conceptual y el ejercicio reflexivo que éste conlleva, las características que tiene una instalación artística y su interacción con el público.

Posteriormente, en la parte práctica se les invitará a realizar una intervención en algún espacio de la escuela (decidido en conjunto). En ese espacio, los estudiantes escribirán palabras o frases con alambre y luces LED que respondan a conceptos entregados por el profesor con el fin de dirigir la actividad.

Finalmente, se invitará a los estudiantes de otros niveles a recorrer la

muestra. Se sugiere que los alumnos creen un texto corto que explique la elección de su palabra o frase y por qué se relaciona con el concepto entregado.

Revisa más actividades
[grupoeducar.cl/
material_de_apoyo/](http://grupoeducar.cl/material_de_apoyo/)

"Wittgenstein's Colour (red)"
Joseph Kosuth, 1989. Neón, cable eléctrico y transformador 25.5 x 37 cm