

Estudio de la Decodificación del Arte y su Simbología

Aroa Rodríguez González

Facultad de ciencias sociales, Universidad de Salamanca

Profesor: David Blanco Herrero

20 de Diciembre de 2021

**VNiVERSiDAD
DE SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

1. Introducción

A lo largo de la historia el arte ha desempeñado y desempeña un papel comunicativo, desde el cual se transmiten mensajes que transfieren algún tipo de información, ya sea histórica, social, reflexiva, sentimental...

Este ensayo pretende aplicar la teoría comunicativa de Stuart Hall (“Encoding and decoding”) y la de la semiótica al ámbito artístico. El objetivo principal de este estudio es comprobar cómo distintos perfiles de personas, agrupadas atendiendo a parámetros de edad y nivel/tipo de estudios relacionados con el arte, decodifican el mensaje artístico y de qué manera perciben las obras de arte, comprendiendo o no la simbología presente en estas. Otro de los objetivos de la investigación es demostrar que no todos los símbolos se adquieren con el tiempo, sino que a veces se requiere un previo estudio para llegar a comprenderlos en su totalidad y aplicarlos correctamente.

2. Contextualización Teórica

Para comenzar a realizar el estudio, es necesario conocer el concepto de semiótica, ciencia que explica, además del funcionamiento de los signos, la manera en la que los individuos y grupos de individuos los utilizamos para percibir y comunicar la realidad. Hay que destacar que la importancia de la figura del “interpretante” en este proceso, ya que supone una mediación entre el signo y el objeto. Es así como el signo cumple su función, ya que si no fuese capaz de ser interpretado en una mente, no tendría significado. (Peirce, 1955; Romeu, 2010)

En relación con el arte, Everaert-Desmedt (2008) sostiene que la única posibilidad que tiene el artista de llevar a cabo una idea al mundo físico es a través de los símbolos existentes, sirviéndose de estos y creando a su vez otros nuevos a partir de los ya existentes.

El universo semiótico del mundo del arte es extenso, como afirma Karam (2011), ya que encontramos numerosos elementos estéticos que actúan como símbolos que representan un pensamiento, sin embargo estos, están estrechamente ligados al contexto en el que se encuentran, es decir, y tomando un ejemplo estético, no importa tanto el tono o color que se muestra como la manera en la que se nos presenta este junto a otros colores en determinadas formas o figuras geométricas. Debemos así estudiar el fenómeno artístico para poder dar una respuesta clara y/o interpretar el mensaje de la obra.(Beltrán, s. f.) Esto nos lleva a que, en la mayoría de ocasiones, el mensaje artístico no pueda entenderse solamente con los signos derivados de nuestra experiencia, sino que debamos profundizar en ellos para entenderlos. Esto es un punto clave en este estudio ya que, como es lógico, los individuos que no se han formado en este aspecto, no podrán tener las mismas cualidades para comprender el código artístico.

Sin embargo, no hay que olvidarse de que la simbología, y en especial la del arte, se basa en acuerdos de grupo que todos aceptamos para poder hacer vida social. Es como una especie de pacto, por lo tanto no se puede estudiar de forma separada a su contexto. (Karam, 2011)

Aplicando esto al mundo cotidiano, ¿Qué es lo que hace que la obra de arte sea arte? Tomando el ejemplo de un cuadro, materialmente se trata de un lienzo, unos tablones de madera que soportan una tela en la que se han aplicado pigmentos. Sin embargo, entre todos nosotros, hacemos un pacto de que eso es una obra de arte y de que tiene un valor simbólico. Esto se potencia si además esta obra se encuentra en un contexto especial como pueden ser los museos. Damos por hecho que cuando entramos a un museo, lo que vamos a ver dentro son obras de arte, no pigmentos sobre tela o piedra esculpida.

Para que estos pactos sean efectivos, se debe de poder realizar una conversión de la idea a símbolos por parte del emisor, y una comprensión de los mismos por parte del receptor. Este proceso se produce mediante códigos de codificación y decodificación. (Hall, 1980)

En este proceso comunicativo acuñado por Hall, la comunicación se da mediante una serie de procesos de transformación de la realidad a través de una narración construida, nunca de una reproducción literal, es decir, se transmiten mensajes que son portadores de signos y que utilizan códigos para conseguirlo. Estos códigos pueden ser de codificación (para el emisor del mensaje) o de decodificación (para el receptor) y están estrechamente relacionados con nuestras propias prácticas sociales y culturales. Rogel (2016) destaca así la gran importancia de la forma en la que aprendemos a decodificar un mensaje cuando somos pequeños. En primer lugar se comienza a desempeñar la compresión oral. Esto es el inicio de la relación que tiene el niño con la decodificación de los signos del lenguaje, fortaleciéndose además con sus propias experiencias. Sus códigos van evolucionando de manera sociocultural. Es en ese momento cuando el niño empieza a formar su propio código, código que no dejara de evolucionar y que utilizará para codificar y decodificar mensajes durante todas su vida. Por tanto, es la niñez una de las etapas clave en la adquisición de códigos y símbolos.

Según Arriaga y Aguirre (2010) existe una clasificación compuesta por 4 formas de analizar, concebir e interpretar las obras de arte en el contexto educativo, que como ya hemos dicho, es donde se dan los primeros pasos en el mundo de la decodificación de mensajes:

1. La obra de arte es vista como un acontecimiento visual, es decir, se considera que la decodificación de la obra de arte se basa únicamente en criterios estéticos. Nos encontramos así con la común idea de que el elemento más importante que

contiene el arte es la belleza. Esto da como resultado la concepción de las obras como autosuficientes. De esta forma no necesitamos más elementos que la propia obra para llegar a comprenderla.

2. La obra de arte se entiende como un mensaje o discurso que se debe decodificar o interpretar, teniendo en cuenta los códigos, el lenguaje visual y el vocabulario. La apariencia de la obra pasa así a un segundo plano. Surge además la creencia de que existen unas interpretaciones mejores que otras o incluso correctas e incorrectas de la obra.

3. La obra de arte se identifica como hecho intelectual, lo que nos lleva mediante su interpretación a una reflexión y crítica, tanto individual como de conjunto. Así, las obras actúan como representaciones de nuestra vida en sociedad. Ver una obra se considera un espacio que da lugar la reflexión y crítica.

4. La obra de arte entendida como un reflejo de la propia experiencia del autor que se une a la del receptor. Se trata de hacer del arte algo cotidiano y concebido como una actividad experimental. El receptor se convierte en participante de la obra y de su significado. Como consecuencia, el receptor aprehende los conceptos simbólicos de la obra y los aplica directamente a su vida cotidiana.

3. Metodología y Preguntas De Investigación

La técnica de selección de personas que han realizado la encuesta es el muestreo por conveniencia. Esta técnica o procedimiento consiste en seleccionar la muestra de la encuesta de acuerdo a la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas para formar parte de la misma. Esta técnica favorece que se puedan observar opiniones y puntos de vista de manera más fácil.

La encuesta se ha llevado a cabo a través de la herramienta gratuita "Google Forms" que ofrece Google. La encuesta se encuentra adjuntada en el Anexo 1.

Para escoger y redactar las preguntas de investigación que contiene la encuesta, he utilizado preguntas tanto de carácter cuantitativo (que recogen la información mediante cuestiones cerradas, idénticas para todos los encuestados, lo que permite el tratamiento estadístico de los resultados), como de carácter cualitativo (que evitan delimitar un marco de respuestas y pretenden acercarse más los matices de las respuestas de los encuestados) Ambas técnicas son complementarias.

En primer lugar, he formulado 4 preguntas referentes a las variables demográficas para agrupar a los encuestados en grandes sectores con características similares para luego interpretar los resultados del estudio. Las variables con las que he realizado el estudio son sexo, edad, nivel de estudios y si tienen estudios relacionados con el arte o no.

Las siguientes 12 preguntas están centradas en conseguir unos resultados para la investigación. Cabe destacar que he colocado algunas preguntas/variables de control, que me han servido para detectar incongruencias entre las respuestas de un mismo encuestado.

4. Resultados y Conclusiones

Antes de comenzar a analizar los resultados obtenidos, he de destacar que en los objetivos previamente marcados, se estableció la premisa de tener diferentes perfiles de personas. Una de las formas de obtener estos perfiles, era el rango de edad en el que se encontraba el encuestado; como la encuesta la ha respondido mí círculo de amistades y compañeros, el 100% de las respuestas pertenece al rango de edad de 16 a 25 años, así que, esta variable no será determinante para analizar los resultados.

Además, me parece importante mencionar que en la variable de tener o no estudios relacionados con el arte, varias personas cuya respuesta había sido afirmativa, han alegado que tenían estudios en música, danza u otras disciplinas por el estilo. Las preguntas, en el caso de mi encuesta, no estaban adaptadas a este tipo de disciplinas artísticas, sino que estaban enfocadas a las artes más tradicionales y materiales (como la pintura, la escultura...), por lo tanto, esto puede influir en las respuestas, ya que mucha gente que ha afirmado que si ha estudiado arte, no podrá decodificar unos símbolos o entender una obra que no pertenece a su campo artístico con la misma facilidad que los que sí que han estudiado dicho campo concreto.

Para comenzar a clasificar las respuestas, es importante saber que 33 encuestados han respondido al cuestionario planteado, de los cuales, 13 han afirmado que tienen estudios relacionados con el arte y 20 que no. Para facilitar la comprensión de los datos, voy a tratar de representar estos resultados mediante porcentajes. Es importante destacar que al haber realizado un número no muy elevado de encuestas los resultados que se van a obtener no van a ser muy exagerados en la mayoría de los casos.

Me gustaría, en primer lugar, comentar las preguntas 10-11-12-13 y 14 y analizar sus resultados. He presentado 4 objetos, y he preguntado a los encuestados si estos eran arte o no. Por supuesto, cabe recordar, como hemos dicho anteriormente, que una obra de arte parte de un pacto común que hacemos para darle este atributo. Así, para el 100 % de los encuestados, el óleo sobre lienzo de la pregunta 10 (Mona Lisa) es arte. Para dar una respuesta afirmativa se basan en “su complejidad”, “criterios formales y transmisión de sentimientos” o que “son obras que se exponen en museos”

Sin embargo, el estudio de las posteriores preguntas da lugar a un mayor análisis de datos. Para analizar los resultados he utilizado las tablas dinámicas me ofrece Excel y he creado

tres tablas cruzadas, en las cuales, las filas contienen el mismo valor siempre (Si los encuestados tienen o no estudios relacionados con el arte) y donde las columnas son las respuestas que han dado a las tres imágenes de las preguntas 11 12 y 13:

Respecto a la tabla que combina los estudios artísticos y si se considera arte la imagen mostrada (Tabla 1. Lienzos en blanco), se ha obtenido que, entre los que sí han estudiado arte (13), 6 lo consideran arte y 7 no, es decir, casi la mitad de personas lo consideran arte. Sin embargo, de los 20 que no tienen este tipo de estudios, 7 lo han considerado arte y 13 no. Esto significa que casi el doble de personas considera que los lienzos en blanco no son arte. Concluimos así que el 65% de las personas que no han estudiado algo relacionado con el ámbito artístico no lo consideran arte.

Tabla 1.

Lienzos en blanco.

	Lienzos en blanco		
Estudios artísticos	Sí	No	Total
Si	6	7	13
No	7	13	20
Total	13	20	Total

Nota. Elaboración propia

Respecto a la tabla que combina los estudios de arte con la imagen mostrada, en este caso un televisor (Tabla 2. Televisor) , de los encuestados que sí han estudiado arte (13), 3 de ellos lo consideran arte y 10 no, es decir, más del triple de personas que han estudiado arte y por lo tanto, a priori, tienen un criterio artístico más fundado que el resto de encuestados, no lo consideran arte. Sin embargo, de los 20 que no tienen estudios artísticos, 8 personas si lo consideran arte y 12 no. La conclusión de esta tabla es que, en porcentaje, la gente que no tiene

estudios relacionados cree que es arte (40%) y los que sí tienen estos estudios solo el 23% lo consideran arte. Más gente no formada en el ámbito artístico que sí formados considera que el televisor es una obra de arte. Este caso es interesante porque muchos de los encuestados con estudios de arte que han negado que la televisión sea una obra de arte, han argumentado su respuesta razonando que no es arte porque se trata de “un producto de masas”, algo menos exclusivo.

Tabla 2.

Televisor

		Televisor		
Estudios artísticos	Sí	No	Total	
Si	3	10	13	
No	8	12	20	
Total	11	22		Total

Nota. Elaboración propia

Respecto a la tabla que combina los estudios de arte con última la imagen mostrada, El Urinario de Duchamp (Tabla 3), se han obtenido los resultados que se esperaban antes de realizar la encuesta. El urinario de Duchamp es considerado, por los especialistas, como una obra de arte, perteneciente al dadaísmo, y de hecho, al igual que la Mona Lisa, se encuentra en un museo. Más de la mitad de las personas con estudios artísticos han considerado el urinario una obra de arte. En este caso, influyen mucho las personas formadas en disciplinas musicales, que están incluidas en el grupo de encuestados formados artísticamente, ya que estudiando su disciplina, es imposible que conozcan esta obra y sepan como interpretarla. Por el contrario, de las 20 personas que no tienen estudios en el ámbito artístico, más de la mitad han dicho que no lo consideran una obra de arte.

Tabla 3.*Urinario de Duchamp*

Estudios de arte	Urinario		Total general
	Sí	No	
Si	7	6	13
No	9	11	20
Total	16	17	Total

Nota. Elaboración propia.

La exposición de lienzos en blanco y el retrete (Urinario de Duchamp), no han sido tan bien acogidos entre el público no formado en arte, quienes han negado el carácter artístico de estos objetos. Por otro lado, las personas que sí han estudiado arte agregan diversas razones por las que si son arte, como la “intencionalidad de causar algo en el espectador”, “aquellos que transmite una crítica a la sociedad” o “Todo a lo que se le da un valor y una interpretación es arte, independientemente de si te gusta o no”. Por último, la televisión no ha sido tan bien recibida, los encuestados no han encontrado demasiadas razones para encasillarlo como una obra artística.

Por último, y como demostración de que los símbolos, en este caso artísticos, no se adquieren sin más, sino que necesitan un previo estudio, he colocado una pregunta referente a la simbología de una obra (Pregunta 15)

Solo 10 personas de las 33 encuestadas, y de las 13 con estudios de arte, han dado una respuesta completa y correcta de la simbología de la obra. El resto de encuestados, entre ellos los 20 sin formación artística, han dado diversas respuestas. Un grupo de 11 personas no ha sido capaz de identificar la mayoría de símbolos, 4 personas han dado motivos obvios, repitiendo

simplemente el significado que yo les había aportado en el enunciado de la pregunta, sin razonar por qué debido a los símbolos, la obra tiene ese significado en concreto, y por último, los 5 encuestados restantes no han sabido identificar ningún símbolo. Significa esto que solo una parte de los encuestados, y más concretamente de los que han estudiado arte, ha conseguido comprender la simbología de la obra. Para el resto ha sido una tarea mucho más complicada o incluso imposible.

Referencias

- Beltrán, M. S. L. (s. f.). *La semiótica del color y las emociones en el arte y el diseño*. 10.
- Everaert-Desmedt, N. (2008). *La comunicación artística: Una interpretación peirceana*.
- <https://www.unav.es/gep/Articulos/SRotacion2.html>
- Hall, S. (1980). Codificar y Decodificar. *CULTURE, MEDIA Y LENGUAJE*, 129-139.
- Karam, T. (2011). *Introducción a la semiótica de la imagen*. 18.
- Peirce, C. S. (1955). *Philosophical Writings of Peirce*. Courier Corporation.
- Rogel, A. S. (2016). *CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN SIMBÓLICO DEL IDIOMA
ESPEÑOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA*. [UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA].
<http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8638>
- Romeu, V. (2010). *SEMIÓTICA Y ARTE. EL PAPEL DE LA PRIMERIDAD EN LOS
PROCESOS DE COMUNICACIÓN ESTÉTICA*. 16.

ANEXO 1

ENCUESTA: ESTUDIO DE LA DECODIFICACIÓN DEL ARTE Y SU SIMBOLOGÍA

1. ¿Cuál es tu sexo?

- Masculino
- Femenino
- Otro: _____

- Otros: _____
- No veo

2. ¿A qué rango de edad perteneces?

- 16-25
- 26-40
- 41-55
- >=56

7. ¿Cree que el arte tiene un peso real en tu vida?

- Sí
- No

3. ¿Qué nivel de estudios finalizados tienes?

- Sin estudios/estudios primarios.
- Estudios medios (ESO y FP básica)
- Estudios secundarios (Bachiller / Formación Profesional)
- Estudios superiores (Universitarios / Formación Profesional Superior)

8. Por orden de más a menos a importancia, ¿Qué es lo que más aprecias de una obra de arte?

- Colores, formas, figuras...
- Transmisión de mensajes y sentimientos
- La reflexión que llevo a cabo al conocer el significado y contexto de la obra
- Lo identificado que me siento con la obra

4. ¿Tienes algún tipo de estudios relacionados con el ámbito artístico?

- Sí (Especificar cuál):_____
- No

9. ¿Crees que eres capaz de interpretar el mensaje de una obra artística?

- Sí
- No.

10. ¿Consideras que esto es arte?

- Sí
- No

5. ¿Has asistido alguna vez a una exposición de arte?

- Sí
- No

6. ¿Cómo prefieres ver obras de arte?

- En exposiciones, museos, galerías..
- En internet
- En libros

Óleo sobre lienzo

11. ¿Consideras que esto es arte?

- Sí
- No

Conjunto de lienzos en blanco**12. ¿Consideras que esto es arte?**

- Sí
- No

Televisor**13. ¿Consideras que esto es arte?**

- Sí
- No

Urinario dado la vuelta**14. ¿Por qué has considerado “arte” las que crees que son arte y porque no has considerado arte las que no?**

---

15. Cuando ves una obra de arte, sueles sentirte identificado con ella?

- Sí
- No
- A veces

16. Esta obra se llama “Adán y el pecado” y representa el arrepentimiento de Adán tras cometer el pecado original. ¿Qué símbolos utiliza el autor para hacernos conocer este significado? (¿Porque sabemos que es Adán arrepentido tras cometer el pecado original?) Si no sabe los motivos, responda un no sé.
