

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Pintura

Título:

Rostros que revelan.

Las expresiones faciales como interfaz de la comunicación

Tema:

La importancia de la comunicación no verbal como exteriorización de emociones para la comunicación interpersonal

Datos:

Ayelén L. Catalán

30588126

54021/7

ayelenlatalan@gmail.com

Profesores a cargo: Vanesa Giambelluca, Santiago Poggio, Gabriela Boer.

Cátedra del Taller de Producción Plástica. Titular Pablo Morgante

“ Ver no es creer, sino interpretar ”

Nicholas Mirzoeff

Resumen de proyecto

Al comunicarse, las personas utilizan tanto comunicación verbal como no verbal, siendo la primera la que más se tiene en cuenta, así como la más fácil de interpretar.

La comunicación no verbal es aquella que se produce a través de gestos corporales o expresiones faciales, y que por lo general representan de forma más fiel lo que la persona está intentando comunicar. Más allá de lo que se exprese verbalmente, de manera consciente o no, podríamos comunicar algo diferente, con un gesto o expresión facial.

Me propuse para el presente trabajo la producción de rostros que expresen diferentes emociones, caracterizadas bajo mi punto de vista, utilizando recursos plásticos como el collage, intervención digital de imágenes, uso del color, juego óptico, animación utilizando la técnica de *stop motion*, con el objeto de resaltar la importancia de la comunicación no verbal realizada a través del rostro, esencial para una mejor comunicación entre las personas, sobre todo si se desea buscar una comunicación emocional efectiva, ya que el lenguaje no verbal transmite una gran cantidad de información.

La temática que decidí trabajar tiene como disparador el cambio total de paradigma en cuanto a la manera de relacionarnos en todos los ámbitos que se produjo a raíz de la pandemia de COVID-19. Estos cambios se vieron reflejados en el uso generalizado de barbijos o tapabocas, que llevó a que la comunicación no verbal se dificulte debido a que parte del rostro se encuentra oculto.

En base a los motivos expuestos, la elaboración de este trabajo busca resaltar la importancia de la comunicación no verbal a través de las expresiones faciales.

Palabras clave: rostro, emociones, comunicación no verbal, collage, *stop motion*, *cutout animation*

Fundamentación

La comunicación no verbal es un componente elemental en la comunicación entre las personas, siendo la gestualidad facial fundamental para regular las interacciones sociales, ya que son la principal fuente de comunicación de emociones (Rodríguez Ceberio & Rodríguez, 2018, p. 167).

Los sistemas de comunicación no verbal, ya sea combinados con la comunicación verbal o no, tienen en sí mismos un valor comunicativo, al permitir confirmar, reforzar, y hasta a veces contradecir lo comunicado verbalmente, ya sea de forma intencionada o no (López & Guinea, 2013, p. 519).

Las expresiones faciales son de carácter universal, compartidas no sólo por diferentes culturas, sino también por individuos no videntes de nacimiento y hasta por primates. Esto se debe a que muchas de estas expresiones universales tienen un origen biológico. Sin embargo, la transmisión de valores sociales a través de la comunicación no verbal puede variar entre diferentes culturas, lo que lleva en algunos casos a problemas de comunicación intercultural (López & Guinea, 2013, p. 522).

Debido a la cantidad y versatilidad de los músculos faciales es posible generar más de mil expresiones diferentes, y aunque las personas tengamos conciencia y podamos controlar la mayoría de las expresiones faciales, a veces pueden expresarse sentimientos sin la intención de hacerlo (Vargas, 2006, p. 11), pues la comunicación no verbal transmite los verdaderos sentimientos y el verdadero estado interior (Vargas, 2006, p. 9).

En estos dos últimos años, a raíz de la pandemia de COVID-19, se produjo un cambio total de paradigma en cuanto a la manera de relacionarnos en todos los ámbitos, que posiblemente se extienda en el tiempo más allá de la pandemia. Este cambio se vio reflejado en el uso generalizado de barbijos o tapabocas, que llevó a que la comunicación no verbal se dificulte debido a que parte del rostro se encuentra oculto.

También se produjo un cambio en el ámbito educativo, ya que en las clases virtuales la interacción mediante videollamadas permitió que se pudieran observar los rostros no sólo de los docentes sino también de todos los compañeros que participaban de las clases, a diferencia de las clases presenciales, en las que por cuestiones de ubicación espacial no es posible observar en detalle el rostro de cada uno. Asimismo, las videollamadas permitieron ver nuestro propio rostro al comunicarnos, lo que nos lleva a tener más conciencia de la importancia de la comunicación no verbal, especialmente a través de las expresiones faciales.

La comunicación no verbal me parece importante considerarla ya que permite tener una comunicación más eficaz, no solo para poder comunicar mejor, sino también para que lo que se desea comunicar no se preste a confusión. Por otro lado, en relación al contexto de pandemia, la comunicación no verbal se vio afectada por el uso del barbijo, dado que oculta gran parte del rostro.

Esta idea de subrayar la importancia que tiene desde mi punto de vista y el propósito en cuanto a la elección de este tema, es que se genere un uso más consciente de las expresiones

faciales, y también tener en cuenta que aún cuando no lo hacemos verbalmente, igual estamos comunicando.

A partir de lo expuesto, me propuse la producción de rostros que expresen diferentes emociones, caracterizadas bajo mi punto de vista, utilizando recursos plásticos como el collage, intervención de imágenes, uso del color, figuras retóricas, con la intención de remarcar la importancia de la comunicación no verbal a través de expresiones faciales. La elección de estos recursos plásticos se debe a que me permiten elaborar rostros iguales con diferentes expresiones, lo que me posibilita justamente reforzar de esta manera el concepto que quiero trabajar. Sumado a esto, durante el proceso de producción de las imágenes noté que al cambiar las expresiones faciales se generaba un contraste entre las diferentes emociones que quería representar, haciendo que cada una destaque más y sea más fácilmente reconocible, es decir, cada rostro permitía interpretar mejor cada emoción. Es por este motivo que en lugar de elaborar un conjunto de diferentes composiciones, hice un video utilizando la técnica de *stop motion* en el que se van construyendo y deconstruyendo las diferentes emociones, y las diferentes transformaciones que se van sucediendo en el rostro hace más efectiva la intención de mi trabajo.

Tomé como referentes para este trabajo la serie “Bocanada” de Graciela Sacco, las obras de Tyler Spangler y Lois Gibson, y los videoclips “Her Morning Elegance” de Oren Lavie (dirigido por Oren Lavie, Yuval, y Merav Nathan) y “Last Leaf” de OK Go (dirigido por OK Go, Nadeem Mazen, y Ali Mohammad).

En primer lugar, de Graciela Sacco y su serie “Bocanada” tomé el uso de primeros planos de bocas abiertas para comunicar sentimientos tales como el miedo, la indignación, así como también referir a temas sociales como el hambre.

En segundo lugar, de la obra de Tyler Spangler tomé la utilización del collage digital para explorar connotaciones del color, la forma, y la fotografía. En su trabajo se puede apreciar el colorido, lo caótico, involucrando el collage en ilustraciones, posters, fotografías, gráficas digitales y “murales ficticios” (fotos de paredes intervenidas digitalmente).

Respecto a Lois Gibson, se trata de una artista cuyo trabajo se centra en crear identikits basados en testimonios de víctimas, junto con la creación de un Libro (“catálogo”) con imágenes de cejas, ojos, narices, labios, que utiliza para mostrar a las víctimas y posteriormente construir identikits.

Finalmente, de ambos videoclips mencionados tomé la técnica de animación de *stop motion* como una forma de crear movimiento a partir de elaboraciones estáticas, y que en el caso de mi trabajo lo considero de utilidad para animar las imágenes fijas que elaboré.

Metodología

Para el desarrollo del trabajo realicé en primer lugar la búsqueda en revistas y en internet, y la posterior selección, de imágenes de rostros femeninos con distintas expresiones faciales.

A partir de los rostros seleccionados, recorté para realizar el collage la parte del rostro que incluye a los ojos, las cejas y el entrecejo por un lado, y por otro, la boca, incluyendo en algunos casos líneas de expresión cercanas a ésta.

Asimismo, escogí un rostro completo que sirva de base para colocar los distintos ojos y bocas seleccionados. De este rostro completo no se utilizaron ni los ojos ni la boca, para construir a partir del collage distintos rostros que no pertenezcan a ninguna persona en particular. También seleccioné un recorte de pelo de otra persona para utilizar en el rostro elegido.

Con el objetivo de que no exista un gran contraste entre las partes (ojos y bocas) y el rostro base seleccionado, y armar de esta forma rostros realistas o no caricaturizados, todas estas imágenes fueron retocadas digitalmente (digitalizando las imágenes encontradas en revistas) para ajustar la forma y el color de cada una. Posteriormente se imprimieron y recortaron todas las partes, el rostro base y el pelo.

En una primera instancia de producción del trabajo consideré utilizar partes de rostro desproporcionadas en relación con el resto del rostro que ayudaran a resaltar ciertas expresiones, pero se descartó la idea ya que los rostros armados quedaban caricaturizados y esto resultaba contraproducente en la interpretación de ciertas emociones que quería expresar. También consideré el utilizar sólo bocas y ojos, sin incorporar el contorno de estas partes como pueden ser el entrecejo, las cejas, las líneas de expresión que se forman alrededor de la boca. Descarté esta idea, ya que resultó evidente que esas partes ayudaban a comunicar mejor las expresiones que se deseaban componer, ya que no solo aportaban realismo, sino que en efecto enfatizaban las expresiones de los rostros contruidos.

La idea de utilizar collage y de armar los rostros es que me permitieron jugar, armar y desarmar, construir y deconstruir emociones, buscando las expresiones faciales que más se adecuaban a lo que quería comunicar. Al realizar diferentes pruebas de construcciones de rostros, pude notar que algunas expresiones comunicaban mejor la emoción que quería al estar acompañadas de otras. Todo esto me llevó a pensar en cómo registrar los cambios en cuanto a las emociones y contrastarlas, lo que tuvo por resultado la confección de un video, utilizando la técnica de *stop motion*, específicamente *cutout animation*.

Para la elaboración del video se dispuso una hoja en blanco que utilicé como soporte para el armado de las piezas o recortes de distinto origen, sobre la que se construirían las diferentes composiciones, y se colocó una cámara, sostenida por un pie, sobre la hoja en blanco, que permitiera fotografiar los rostros armados como simulando que el espectador lo mirara de frente. Luego continué con las distintas composiciones utilizando diferentes partes de rostro, y elementos plásticos como figuras (geométricas u orgánicas), color para generar impacto visual (mediante acentos, uso simbólico, contraste), utilizados para reforzar y enfatizar la emoción expresada no verbalmente que yo buscaba comunicar.

Tras tomar alrededor de quinientas fotografías, éstas fueron retocadas digitalmente en los casos en que fuera necesario corregir problemas en las imágenes, como por ejemplo, problemas de iluminación. Luego, se cargaron las imágenes en un programa de creación de video, y se definieron distintas duraciones para cada una, de forma tal que se puedan apreciar los distintos cambios de expresión, alargar tiempos de visión de determinadas expresiones para comunicar de una forma más efectiva la emoción que deseo transmitir, entre otras consideraciones.

El objetivo del video es mostrar la secuencia de los cambios de las emociones en el rostro; es por eso que decidí hacer todas las emociones y mostrarlas en un solo video de manera que se note en el rostro y no se pierda la idea de esos cambios que van aconteciendo a medida que se van dando. Esto no hubiera sucedido de haber elaborado diferentes videos, uno por emoción, ya que de esa manera sólo se percibiría ésta, pero que de no contar con los cambios y contrastes de las otras, tal vez hubiesen sido más difíciles de interpretar.

El video comienza con un rostro con una expresión neutra que luego da paso a un rostro de duda, para continuar con uno de sorpresa, gesticula y comienza un rostro de enojo o ira; la siguiente es de locura, que cambia posteriormente a una de incertidumbre, una de miedo, que da paso a la tristeza, y finaliza con alegría. A partir de estos cambios, trato de que las emociones que presento se completen y le de sentido con lo que va ocurriendo alrededor del rostro con la disposición de figuras orgánicas y geométricas, y los colores que intervienen también para reforzar cada emoción. Vinculado a esto y no menos importante es que la iluminación en los rostros que reflejan ciertas expresiones, como lo es el caso de la tristeza y la alegría, la misma cambia; esto sucede en la primera, donde la luz disminuye dando paso a un clima más sombrío para acompañar la emoción que acontece, y en la segunda, por el contrario, se ilumina aún más que las anteriores.

Conclusión

El objetivo de este trabajo fue poner en valor la comunicación no verbal para lograr una comunicación emocional efectiva.

La idea de subrayar la importancia que tiene desde mi punto de vista y el propósito en cuanto a la elección de este tema, es que se genere un uso más consciente de las expresiones faciales, y tener en cuenta que aún cuando no lo hacemos verbalmente, igual estamos comunicando.

Si bien se utilizaron distintos recursos plásticos para reforzar las emociones (este refuerzo se llevó a cabo desde aspectos como el color, en relación con los sentidos —sensaciones—, la ubicación de la figura en el campo desde la posición central inferior y otros recursos como las formas), es posible deducir las emociones que se buscan transmitir observando sólo las expresiones del rostro, resaltando de esta manera la importancia de la comunicación no verbal.

Para concluir, la realización de este trabajo final me sirvió para observar que fue algo clave realizarlo en video, ya que hacerlo de esta manera permite la visualización continua de todas las imágenes, donde la transición de unas a otras, reforzaría el cambio de estado emocional, haciendo que las distintas expresiones faciales contrasten entre sí y sean más fácilmente reconocibles. Asimismo, la realización del trabajo permite tener en cuenta cuestiones específicas sobre el rostro en relación a la construcción de emociones, destacando que la comunicación no verbal en cuanto a la gestualidad, no solo es tener en cuenta los ojos, la nariz, la boca, sino también los pliegues que surgen hacia los costados de una sonrisa, pliegues que se originan en la frente con cierto gesto de enojo, incertidumbre, los pliegues entre los ojos y sobre la nariz asociado a un momento de felicidad que se traslada al rostro, o cuando se cierran los ojos; también las cejas acompañan todo lo que ocurre en los ojos, ya que enmarcan el rostro de modo que evidencia el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo. Es por esta razón que el rostro es importante en su conjunto a la hora de observar la comunicación no verbal.

Para ir finalizando, quizás exista algún interrogante en cuanto a si es posible que alguien pueda engañar al comunicar de forma no verbal, mintiendo en la gestualidad. En relación con esto, Vargas sostiene que si bien tenemos consciencia y podemos controlar las expresiones faciales, que constituyen el componente comunicacional visual de mayor impacto, igualmente se pueden comunicar emociones sin tener la intención de hacerlo (Vargas, 2006, p. 11).

Aquí radica la importancia de los rostros que revelan, que a pesar de no estar hablando, también se están expresando, y que además facilitan no solo la comunicación, sino el entendimiento y la fluidez de la misma, y así permiten construir otro tipo de comunicación, más precisa, y más transparente.

Referencias bibliográficas

- López, I. M. L., & Guinea, C. P. (2013). La importancia de los gestos en el aula multicultural. Ventajas y desventajas. In *Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales: XXIII Congreso Internacional ASELE* (pp. 518-526). Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
- Rodríguez Ceberio, M. E., & Rodríguez, S. E. (2018). Reglas sociales que condicionan la espontaneidad de las emociones en la expresión facial. *Salud (i) Ciencia*, 23(2), 167-169.
- Vargas, P. D. P. G. (2016). IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LOS PROCESOS PSICOPEDAGÓGICOS. *Estudios Generales*, 1(1), 8-13.

Anexo

