

Retórica de la imagen: Primeras aproximaciones.

María Bibiana Anguio

Doctora en Artes

UNLP – UNA

1 ¿Cómo “dice” la imagen?

Para decir cosas hablamos. Pero también decimos de otras formas: con gestos, con dibujos, es decir con imágenes. Todos los elementos que usamos para comunicarnos son signos*, pero hay distintos tipos de signos.

Signo: Algo que está
en lugar de otra cosa,
para alguien,
en algún aspecto o circunstancia.

La palabra es signo, la imagen también.

A) La palabra es eso “que está en lugar de la cosa que nombramos” cuando usamos el **lenguaje verbal**.

Decimos que es **arbitraria** porque entre **MANZANA** y la fruta de Eva no hay una relación necesaria sino que la relación que vivimos como tan directa es sólo fruto de una **convención social** (por eso los franceses pueden llamarla "pomme" y los ingleses "apple").

Entonces la palabra es un signo arbitrario

Los sistemas de signos, códigos, constituidos según una relación arbitraria entre el significado (el concepto o imagen mental del referente) y el significante (la parte material sea sonora, visual u otra, lo que se usa para nombrar), son los llamados códigos digitales.

B) Volviendo, la imagen es “eso que está en lugar de la cosa” que mostramos cuando usamos el **lenguaje visual**.

Decimos que es **analógica** porque entre esto: y la fruta de Eva hay una **relación de necesidad**, a veces más clara, a veces menos, hay **una semejanza de algún tipo**.

Con esto no decimos (¡atención!) que la imagen no sea también convencional, es decir, que su uso no esté pautado por el grupo social que la utiliza, sino que manifiesta en algún nivel una relación de semejanza.

Entonces **la imagen es un signo analógico**. Los códigos constituidos por una relación de necesidad entre significado y significante son los llamados **códigos analógicos**.

2 ¿Puede la imagen indicar un mismo objeto y a la vez decir otras cosas?

Sí, ¡seguro!

La palabra MANZANA designa a la "idea" de manzana y también a todas las manzanas: las rojas, las ácidas, la que comí ayer, la de Eva.

La imagen de una es siempre eso, la imagen de UNA manzana, la imagen siempre **PONE ADJETIVO**.

Miramos una imagen y vemos en tres niveles:

1er nivel perceptivo: distinguimos formas y colores

2do nivel denotado: reconocemos objetos,
pero y aquí recién se puede completar el efecto comunicativo, hay un

3er nivel simbólico o connotado: donde a esos objetos reconocibles les atribuimos significados culturales o emotivos, que pueden ser variados y requerir diferentes saberes para ser aprehendidos.

Aquí se completa la definición de signo: "...para alguien..." el sexo, la nacionalidad, la edad, la situación económica, etc., son elementos que participan en la constitución de nuestra propia capacidad de lectura de la imagen.

"...en algún aspecto o circunstancia...": porque una misma imagen transmitirá diferentes significados connotados en tanto se la lea como objeto estético, como herramienta de trabajo, como una publicidad.

Una casa no connota igual para ustedes, para un arquitecto, para un niño, etc.

Si bien esos significados posibles son muchos, no son infinitos ni absolutamente anárquicos e imprevisibles. Justamente el estudio del lenguaje visual pretende ser un instrumento para acercarlos a manejar la mayor cantidad de connotadores posibles y comenzar a manejar sus efectos.

Atención: si bien en el análisis podemos distinguir entre lo denotado y lo connotado hay que dejar claro que en la práctica, en la percepción habitual, ambos niveles se dan completamente fundidos.

3 Este tipo de fenómenos: ¿Sólo se da en la imagen?

La posibilidad de emitir diversos niveles de mensaje a un mismo tiempo y remitir a diferentes horizontes de sentido se da también en la lengua, en otras palabras: la connotación se manifiesta también en el lenguaje verbal, veremos ahora dos de las formas más notorias.

a- "Las flores que adornan esta reunión..." En este caso una palabra es utilizada, no atendiendo a su significado denotado (primero) sino a otro simbólico, y así se ordena dentro de una cadena donde, atendiendo al primer sentido, no correspondería ser usada. Este segundo significado, el connotado, surge de la similitud, por alguna propiedad en común, en algún nivel, entre la palabra usada y la reemplazada (la belleza de las flores / la belleza de las mujeres). Esa figura es la metáfora.

b- "Cien velas se ven en el horizonte..." En este caso la palabra se utiliza ampliando su sentido hasta abarcar otros que tienen con el primero una relación de contigüidad que puede ser: la parte por el todo (vela por barco), la causa por el efecto, el instrumento por el producto, etc. Esta figura se llama metonimia.

4- ¿Desde cuándo existe una preocupación por estos fenómenos?

(Advertencia: el párrafo que sigue es útil porque permite justificar, en la historia, la herramienta que vamos a usar.)

"...El nacimiento de la retórica como disciplina específica es el primer testimonio, en la tradición occidental, de una reflexión sobre el lenguaje".

La primera mención surge en el siglo V antes de nuestra era, en Sicilia ... En las democracias de la época la elocuencia llega a ser un arma necesaria, de allí, quizá, la idea de "enseñar el habla". En sus comienzos la retórica es sobre todo una técnica que debe permitir a quienes la dominan, conseguir el fin deseado dentro de una situación discursiva; por lo tanto tiene una intención pragmática ... Pero aumentar la eficacia del discurso supone conocer las propiedades del discurso* ... La retórica antigua sólo se propone estudiar tres tipos de discurso: el deliberativo, que corresponde aproximadamente a nuestro discurso político, mediante el cual se aconseja o disuade, el judicial, mediante el cual se defiende o acusa y el epidéctico, o discurso de elogio o de acusación que analiza los actos de los contemporáneos...

...Durante los veinte siglos posteriores la retórica sufre varias modificaciones esenciales. Ante todo abandona el enfoque pragmático inmediato y ya no enseña cómo persuadir, sino cómo hacer un discurso "hermoso". A la vez se desinteresa cada vez más de los géneros deliberativo, judicial, etc. para hacer de la literatura su objeto predilecto. Por fin restringe cada vez más su ámbito: se reduce a la "elocutio" o arte del estilo.

Los últimos retóricos (en los siglos XVIII y XIX) presentan con frecuencia sólo una simple enumeración de las figuras.

El comienzo del siglo XIX ve las últimas de las grandes retóricas. Pueden darse varias causas para esta desaparición: el advenimiento del espíritu romántico con su concepción de la poesía como actividad irracional e incognoscible de su genio solitario que proclamaba la inutilidad de toda regla; el predominio del espíritu historicista en los estudios del lenguaje, poco afín a la índole

esencialmente sincrónica de la retórica; la tendencia clasificatoria de los retóricos, más preocupados por rotular que por analizar las categorías subyacentes..."

(Ducrot, O y Todorov, T: Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje artículo sobre "Retórica y estilística". Siglo XXI editores. pp 92 y ss.)

5 ¿Cómo, en nuestros días, se hace para ordenarlos e interpretarlos?

"...En nuestra época puede observarse un renovado interés por la retórica, centrado en la definición de las figuras. Pero este resurgimiento nace de la lingüística contemporánea, más que de la antigua retórica; hoy los problemas que constituyen el objeto de la retórica son replanteados en una perspectiva diferente por la estilística, el análisis del discurso y la lingüística..."

(Ducrot - Todorov op. cit. p. 93)

Ferdinand de Saussure, a principios de siglo, planteaba la necesidad de una "ciencia general de los signos en la cultura", una ciencia en la cual todas las producciones culturales pudieran ser analizadas utilizando los mismos patrones, así el lenguaje visual puede estudiarse atendiendo a las mismas categorías (con las modificaciones pertinentes) que otros lenguajes: el verbal, el gestual, la conducta, etc.

Roland Barthes, en 1964, propuso un primer análisis de la imagen basado en una perspectiva retórica, a partir de su trabajo fueron varios los estudios que intentaron ordenar los fenómenos de retorización en la imagen y clasificar las figuras.

Detengámonos un momento, antes de atender a la clasificación de las figuras:

Si bien, comúnmente se reduce la retórica a un cierto número de figuras, no debemos olvidar que la retórica en su sentido absoluto es el conjunto de los connotadores y como, como vimos antes, es imposible mantenernos en el nivel denotado, ya que cada signo resulta de un proceso de producción y recibe de nosotros una lectura situados en determinada circunstancia desde determinado ángulo, la connotación es inherente al hecho mismo de comunicar: en otras palabras, siempre retorizamos, si usamos un lenguaje meramente descriptivo (= "casi" denotativo) a la vez connotamos la idea de "objetividad", y esto vale para todos los lenguajes.

Es por eso que la retórica, bien entendida, deja de ser un "artificio artificioso" sino que se convierte para nosotros en parte constituyente de todo hecho comunicativo.

Volviendo a la cuestión de las figuras, se plantea la necesidad de atender a dos problemas:

- A- el tipo de relación existente entre los elementos variable y
- B- la naturaleza de la operación que se produce entre ellos.

Considerando, con J. Durand, a la figura como una operación que, partiendo de una "proposición" simple (un mensaje "absolutamente denotativo", no real necesariamente, sino virtual: "el más probable dado el contexto") modifica ciertos elementos de esta "proposición", pasando de un nivel "literal" o "propio" a uno "simbólico" o "figurado".

Así los elementos variables (el sustituto y el sustituido, muchas veces también coexistente) pueden mantener relaciones de

- 1- identidad
- 2- similitud
- 3- diferencia
- 4- oposición

Y las operaciones posibles de realizarse entre ellos son,

dos fundamentales:

- A- adjunción
- B- supresión

y dos derivadas:

- C- sustitución (supresión seguida de adjunción)
- D- intercambio (2 sustituciones recíprocas)

Partiendo de estas consideraciones se pueden establecer las figuras retóricas, vamos a explicar aquí las más usuales aplicadas a la imagen:

Figuras de adjunción:

1- **REPETICIÓN:** Consiste en operar una adjunción entre elementos idénticos. Puede obtenerse por la reproducción fotográfica (u otra) de una misma imagen, o bien yuxtapuestas (el intervalo entre ellas puede significar el transcurso del tiempo) o bien imbricadas (indicará simultaneidad o también, transgrediendo el principio de unidad del ser, nos situará en el límite de lo fantástico)

Puede obtenerse gradación al operar diferencias mínimas, por ejemplo progresión de tamaños.

2- **COMPARACIÓN:** consiste en operar la adjunción de elementos similares a nivel de forma y/o de contenido. La comparación muestra dos características del objeto: la que lo acerca al comparando y la que lo diferencia éste, esto puede usarse para privilegiar, o bien la cercanía, o bien la distancia.

3- **ACUMULACIÓN:** consiste en operar una adjunción entre elementos diferentes, remite a los significados de masa, cantidad y también desorden, caos. Ejemplo: pinturas de Bosch.

4- **ANTÍTESIS:** consiste en operar la adjunción de elementos opuestos expresa el máximo contraste posible. Ejemplo:

5- **PARADOJA - DOBLE SENTIDO:** estas figuras de falsa homología plantean una oposición entre apariencia y realidad. Doble sentido: una similitud aparente disimula una diferencia real. Ejemplo:

Paradoja: una oposición cubre una identidad real. Ejemplo:

Suele aplicarse operando simultáneamente -y en sentido opuesto- en el lenguaje verbal y el visual

Figuras de supresión:

6- **ELIPSIS:** consiste en operar la supresión de un elemento (idéntico a sí mismo, obvio) en una imagen que se percibirá como incompleta, puede usarse para valorizar un elemento (al eliminar los accesorios) Ejemplo: o bien para privilegiar la función del elemento que permite que este se "borre".

7- CIRCUNLOQUIO: consiste en operar la supresión de uno o dos elementos similares, por ejemplo, mostrar el reflejo, o la sombra de un elemento si que este aparezca. Ejemplo: Las Meninas

8- SUSPENSIÓN: consiste en operar la supresión de un elemento mientras los demás, diferentes a él, permiten "imaginar" su existencia. Se presenta en los casos de avisos en sucesión, donde se crean expectativas.

Figuras de sustitución:

9- ACENTUACIÓN: consiste en operar la sustitución de un elemento idéntico pero tratado de modo diferente: enfocado en una foto flow, color sobre B-N.

10- HIPÉRBOLE: como la acentuación, es una sustitución, pero mayorativa ya que se exagera el tamaño del elemento reemplazado.

11- LÍTOTE: opuesta a la anterior, sustitución minorativa.

12- METÁFORA: consiste en la sustitución de un elemento por otro similar en algún nivel, con el que comparta alguna propiedad, formal o de contenido. Ejemplo: propaganda de vino Rodas.

13- METONIMIA: consiste en la sustitución de un elemento por otro diferente con el que tenga relaciones de: causa-efecto: el refrigerador reemplazado por un bloque de hielo. Todo-parte: SINÉCDOQUE: el auto representado por la llave - el barco por la vela, etc.

Figuras deINTERCAMBIO:

14- INVERSIÓN: consiste en el intercambio de elementos idénticos, cambiando su orden o posición.

Bibliografía fundamental

1- Barthes, Roland: "Retórica de la imagen" 1964 en: La Semiología, comunicaciones nº 5, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970.

Este es el texto madre del presente trabajo así como de todos los que intentan abordar a la imagen desde una perspectiva semiológica. Imprescindible, sobre todo en las definiciones fundamentales: connotación/denotación - analogía/digitalidad -etc.

2- Durand, Jacques: "Retórica e imagen publicitaria" en Análisis de las imágenes, Comunicaciones Presenta los principios clasificatorios de las figuras retóricas y su inventario de las figuras aplicadas en publicidad gráfica, ejemplificado. Si bien no hemos respetado exactamente su clasificación, aplicamos sus principios en general.

3- Ducrot, Oswald y Todorov Trztan: Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Siglo XXI Editores, México 1986.

Los artículos "Retórica y estilística" - "Signo" y "Figura" en especial (y todo el texto en general) ofrecen una clara ubicación, en el marco a la vez histórico y de los diferentes dominios de las ciencias sociales, de los conceptos que articulamos en esta primera aproximación a la retórica.

4- Saussure, Ferdinand de: Curso de lingüística general, Editorial Losada, Buenos Aires, 1945.

A partir de su "curso" se articula todo el actual interés por los lenguajes en la cultura. Atender a la definición de signo, las nociones de signifiante/significado, y la diferencia entre signo y símbolo.