

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

El arte es una forma de encontrarnos a nosotros mismos

Nonverbal Communication in artistic expression

MARÍA CONCEPCIÓN GORDO ALONSO
Universidad Autónoma de Madrid, España

KEYWORDS

Communication
Non-Verbal Communication
Emotions
Art
Visual Arts
Performance
Theater

ABSTRACT

Nonverbal Communication is what we transmit without words. Also, everything that accompanies our words. It is inherent to the human being, it is part of our evolutionary history and is linked to the way we express emotions and feelings. In all facets and vital moments, we express ourselves through the body and we also receive information through it. If there is one area where it is especially important, it is art. The corporeality is a fundamental piece that helps the composition of the work and the expression of the message. In this work we will analyze three disciplines: Performance, Theater and Dance.

PALABRAS CLAVE

Comunicación
Comunicación No Verbal
Emociones
Arte
Artes Visuales
Artes plásticas
Performance
Teatro

RESUMEN

La Comunicación No Verbal es aquello que transmitimos sin palabras. También todo que acompaña nuestras palabras. Es inherente al ser humano, forma parte de nuestra historia evolutiva y va unido a la forma de expresar emociones y sentimientos. En todas las facetas y momentos vitales nos expresamos a través del cuerpo y también recibimos información a través de él. Si hay un ámbito donde cobra especial importancia es el arte. La corporalidad es una pieza fundamental que ayuda a la composición de la obra y a la expresión del mensaje. En este trabajo analizaremos tres disciplinas: Performance, Teatro y Danza.

Recibido: 16/ 07 / 2022

Aceptado: 22/ 09 / 2022

1. Comunicación No Verbal

Comunicación No Verbal es el lenguaje del cuerpo, así lo recoge Pease (2006), quien lo define como toda transmisión de pensamientos, ideas y emociones que realizamos sin articular palabras, es decir, aquello que no decimos verbalmente pero nuestro cuerpo, nuestro rostro y los matices de nuestra voz revelan, en su mayoría de forma inconsciente.

Definimos la Comunicación No Verbal, por tanto, como toda aquella parte de la interacción humana que no son palabras. Cestero Mancera (2014) indica la gran relevancia de la parte no verbal en el proceso de transmisión de información, afirmando que los signos no verbales y todos los sistemas de comunicación no lingüísticos son determinantes para la eficacia comunicativa. Poyatos (1994), por su parte, destaca que el término Comunicación No Verbal se refiere a los elementos segmentales y no segmentales tanto verbales como no verbales de cualquier discurso, interacción o proceso de comunicación.

Para Rulicki y Cherny (2012) todo eso que expresamos de forma no verbal tiene una influencia comunicativa trascendente, ya que no sólo es mucho más impactante sino también más abundante, ya que sitúan en el 7% el contenido de las palabras frente al 93% del resto de elementos comunicativos no verbales muy especialmente los relacionados con la expresión corporal y con la voz, y destaca además que el lenguaje no verbal tiene una mayor influencia emotiva, a la hora de transmitir sentimientos y estados de ánimo fundamentalmente a través del rostro.

En esta misma idea y línea de pensamiento se manifiesta Mehrabian (2017) quien comparte porcentajes entre la parte verbal y no verbal de la comunicación humana reivindicando que sólo el 7% es verbal. A la distribución 7-55-38. 7% (palabras), 55% (expresión corporal y facial), 38% (matices de la voz) se la conoce como "*Regla Mehrabian*". El autor incide igualmente en la importancia de la parte emocional del ser humano, transmitimos fundamentalmente emociones, en una sociedad que alienta y valora lo verbal, es imprescindible reivindicar la parte no verbal que y todos los matices que es capaz de transmitir.

Benítez (2009) refleja que es imposible aprender una lengua y comprenderla en su totalidad sin atender a todos sus matices no verbales, ya que, el contexto y todo lo que envuelve no verbalmente a un idioma es el elemento que le da sentido y ayuda precisamente a entenderlo. Por su parte, Pereiro (2019), Hernández-Cruz (2021) y Pila Cárdenas (2019) destacan la cantidad de campos de estudio e investigación que inciden en la Comunicación No Verbal, entre otras, la Biología, la Psicología y la Antropología, y señala las tres principales disciplinas que la componen: kinesia, que engloba la parte de posturas, gestos y expresiones faciales, proxémica, que se fija en la distancia interpersonal y en el contacto tanto físico como visual y paralingüística, cuyo ámbito de actuación se centra en los matices de la voz, que son las que realmente dan sentido y significado a las palabras a las que acompañan, además añade que deben ser campo de estudio de la Comunicación No Verbal las investigaciones actuales sobre micromovimientos.

Y Jaime, (2018), a los elementos anteriormente descritos, suma y añade como componentes no verbales a tener en cuenta como fuente de información e incluso de interacción e interacción humana elementos externos al cuerpo que también comunican y mucho, como el vestuario, los complementos, la apariencia y también elementos del cuerpo como el cabello.

2. Comunicación No Verbal en la Expresión Artística

Grüner (2020) define el arte como la otra comunicación, y enfatiza que el arte es comunicación y la comunicación también es arte. El arte es sobre todo conexión, proceso de transmisión de ideas y sobre todo emociones y por tanto toda disciplina artística tiene en su esencia el arte de comunicar.

Por su parte, el antropólogo Birdwhistell, (1952) definió la comunicación como un acto creativo, una negociación entre personas en la que todos participan activamente, actuando e interactuando en un sistema hermosamente integrado. Abundando en esta idea, para Vanrel y Seco (2008) el arte plástico y la expresión corporal se mimetizan enriqueciendo a todos los que lo vivencian y potenciando la capacidad de expresar e integrar sensaciones.

Todas las disciplinas de la Comunicación No Verbal se concentran y conjugan en el arte, tanto en las artes plásticas como escénicas. Así lo describe Forti (2002) recogiendo la importancia en el arte de la expresión corporal como parte imprescindible para construir el mensaje, del uso del movimiento como forma de dar dinamismo y transición a las escenas, secuencias y a la composición, y del espacio como parte fundamental para dar contexto a los personajes.

Arte es sin duda emoción, transmisión de sensaciones que muevan el alma de todos aquellos que las disfrutan y vivencian y en ese proceso de trasladar y contagiar emociones los elementos no verbales son fundamentales, tanto las expresiones faciales que conectan y expresan emociones básicas o primarias, como la prosodia de la voz o el uso del espacio y el contacto. Sobre este aspecto reflexionan Páez y Adrián (1993) considerando que hay una simbiosis perfecta entre arte, emoción y lenguaje, éste último especialmente no verbal o simbólico. El arte depende de su capacidad expresiva y ésta es la que tiene que reflejar la esencia del arte, la emoción.

Duncan (2007) destaca cómo las emociones son fundamentales para el desarrollo humano y las artes, en este sentido, ayudan de forma trascendente al desarrollo emocional ya que exploran la capacidad de identificar y expresar emociones, así como su integración humana. El arte es *feedback*, es el dialogo sin palabras de autor y

espectador, donde el espectador identifica y reconoce sus propias emociones, muchas veces de forma inconsciente. No sabemos muchas veces definir cómo estamos hasta que nos identificamos con una obra de arte y conectamos con nosotros mismos a través de ella. Como recuerda Redondo Vázquez (2021), el arte en general y la educación artística en particular son medios perfectos para adquirir y desarrollar competencias emocionales.

Para Pérez Carreño (2006), la obra de arte excita todo tipo de emociones humanas, aquellas que estamos acostumbrados a reconocer y aquellas que ocultamos y estas precisamente son las que más necesitan ser comprendidas. Las emociones transmitidas por el arte permiten clarificar y equilibrar el mundo mental.

Ballesta et al. (2011) reflejan la capacidad del arte para conectar, tanto con los demás como con nosotros mismos, establece un lenguaje universal capaz de llegar por igual a todas las personas, incluso con grandes diferencias no solo sociales o culturales, también con capacidades distintas. Y en este sentido tiene una gran simbiosis con la Comunicación No Verbal, que es igualmente el lenguaje interpretable por todas las personas, ya que comunicamos siempre independientemente de si hablamos o no y de en qué lengua lo hagamos, y lo hacemos desde siempre, dado que nuestro lenguaje no verbal es muy anterior a las palabras, millones de años antes de la aparición de las áreas cerebrales que producen y comprenden palabras, fuimos capaces de organizarnos, protegernos y cuidarnos sin decir una sola palabra.

El lenguaje corporal humano es una forma de expresión que abarca tanto el plano instintivo y espontáneo como el ordenado y calculado, fusionando lo racional y lo emocional de una forma perfecta, así lo describe Valenti (2006), quien define la expresión corporal como la suma por tanto de elementos verbales y no verbales aunando lo consciente y lo inconsciente.

La historia del arte, en definitiva, es la historia de la comunicación humana en gran parte expresada de forma no verbal, es la forma de reflejar la sociedad y la emoción de una época a través de la expresión corporal y facial, a través de posturas, gestos, miradas, sonrisas. Es la manera de trasladar a través de simbología externa como vestidos, complementos la ordenación política y social de cada momento de la historia, así como retratar el pulso emocional de cada momento histórico.

2.1. Kinesia y arte

Kinesia deriva de la palabra griega *kinesis* que significa movimiento. En Comunicación No Verbal, la kinesia es una de sus disciplinas fundamentales que abarca la postura o posición del cuerpo cuando está estático, los gestos o posturas en movimiento y las expresiones o microexpresiones del rostro humano. Quintos Goicochea (2019) los denomina recursos no verbales donde las principales características son el movimiento y la expresión. Esos recursos, además, transmiten mensajes y en ese punto coincide de forma esencial con el arte, cuyo objetivo es transmitir y comunicar.

Chastel (2004), indica que el mundo del arte es el mundo de los gestos, de todo eso que no se dice pero tiene sentido por sí mismo, aquello que construye, expresa y transmite sin palabras y que sirve como hilo conductor universal. Igualmente, expresa cómo la fisonomía o el simbolismo de rostros y cuerpos logra ser parte indisoluble de la obra de arte. En este mismo sentido y línea de pensamiento Aldazabal (2009) indica que los gestos no sólo informan, sino que crean una comunión con el mensaje a transmitir y son parte imprescindible de los sentimientos que se transmiten. El lenguaje corporal construye, por tanto, el simbolismo artístico, religioso y humano.

Para Rancière (2011) el arte claramente es un movimiento, o mejor dicho, corrientes de movimientos que vienen y van a lo largo de la historia e incluidos por contextos sociales y políticos, pero más allá del concepto movimiento artístico no existe arte sin movimiento, ya que el arte implica poner en movimiento sensaciones, sentimientos y energías y para ello es necesario que el propio arte se ponga en movimiento. Por su parte Laban (2006) incide en que el movimiento ya sea humano o el propio flujo de la materia es la clave del arte, para el autor el movimiento es el medio esencial de toda expresión artística, y en especial de la danza y el teatro.

Si hay algo que va unido de forma indivisible al arte, eso es, sin duda, la emoción. El arte se alimenta y nutre de emoción y es pura transmisión emocional. En Comunicación No Verbal las emociones se expresan en el rostro humano, capaz de reflejar mediante expresiones faciales las emociones básicas o universales, Ekman (2017). El reconocimiento emocional que sabemos y podemos realizar todas las personas cuando vemos su expresión reflejada en el rostro de otro, no sólo es un tema a abordar por parte de la psicología y no sólo tiene una vertiente terapéutica, sino también artística. La construcción de personajes tiene que tener en cuenta la expresión emocional reflejada en la cara humana. Por su parte, Cao (2008) habla de la experiencia emotiva del arte que va más allá del entendimiento y la cognición abogando por el papel del cuerpo, del rostro y por los elementos fuera del pensamiento que conecten con la experiencia artística. El autor reivindica el papel de la creatividad expresada fundamentalmente a través del arte como punto de conexión para una interacción humana más rica en matices, más emocional y más conectada con el alma humana.

Forti (2002) define la expresión corporal como arte en movimiento. Es mucho más que danza y arte de la representación, el cuerpo hecho arte y el arte del cuerpo es el dominio de la técnica unido al conocimiento subjetivo de la propia capacidad de transmisión del actor y danzarín. Donde a las técnicas objetivas y rígidas se unen sus vivencias, sensaciones y su lucha íntima por comunicar.

Zoffoli Momberg (2016) destaca el papel de las miradas en la pintura, a su juicio, los retratados miran directamente al espectador, de tal forma que la mirada es la forma de expresión y comunicación más potente que existe en el arte y la más directa para llegar a conectar con las personas que contemplan la obra. La Comunicación No Verbal del rostro, especialmente la expresividad de la mirada, donde además se concentra la sonrisa auténtica, así como las lágrimas son la forma más esencial de conectar con la faceta más íntima de las personas.

La formación a futuros artistas es importante, mucha de la formación en Arteterapia y en Bellas Artes y Educación Artística contempla la integración y la escucha corporal. Alberola (2010) describe un proyecto educativo donde incorpora a la actividad diaria de los colegios el mundo de la creación artística, integrando artistas en el día a día cotidiano de los centros educativos, teniendo como punto de partida el reconocimiento e identificación de las emociones básicas. Para el autor las emociones son las manifestaciones de las expresiones faciales y a través de ellas los alumnos conectan con el arte y el autor.

2.2. Proxémica y arte

La Proxémica es la disciplina de la Comunicación No Verbal que estudia el uso del espacio, fundamentalmente interpersonal y también entre objetos. Para Ardelean (2000) la Proxémica es la relación del ser humano con la dimensión, y destaca su componente claramente antropológico, ya que la palabra y su sentido nace del antropólogo Edward Hall quien en los años 60 describió las teorías sobre la dimensión espacial y cómo el espacio crea contextos, da significado y en definitiva, comunica. Pero la proxémica no sólo se engloba en ámbitos como la psicología o la antropología, es clave de disciplinas artísticas como la arquitectura, la escultura y en general todas las artes escénicas, ya que, para componer una escena es fundamental gestionar el uso del espacio, llegando al punto en el que el mismo, es parte de la obra misma y de su significado.

Yunes y Castro (2017) destacan el papel de la proxémica en el teatro, con un concepto fundamental para construcción no sólo de cada personaje y de cada escena sino para la fluidez y la transición de la obra, la solidaridad proxémica, basada en la conciencia del otro y en el papel de los demás personajes en la articulación de cada uno de forma individual, sin proxémica es más difícil construir el compromiso colectivo fundamental para el éxito del conjunto de la obra.

Por su parte, Jurado (2015) recuerda que también en la música el espacio es parte determinante e incide, en que en la visualidad de una obra influye el espacio de manera determinante. Y Espinosa (2009), indica que en la escultura el espacio es parte del contexto y además la propia obra es un agente activador de ese espacio, el espacio y la forma son las que componen la esencia que debe conectar con el espectador y trascender. El autor indica igualmente que la escultura es la simbiosis perfecta en constante interacción entre lo humano y lo espacial.

Conde y Ramos (2018) explican cómo las nuevas pedagogías artísticas inciden en el cuerpo, y en concreto en la capacidad para aprovechar su capacidad para transmitir, como punto de conexión principal. El cuerpo habla y se comunica desde las dos fuentes: la expresión y la proxémica, las relaciones humanas y también la composición de las relaciones artísticas se forjan desde la proxémica íntima.

3.3. Paralingüística y arte

La Paralingüística o Paralenguaje es la disciplina de la Comunicación No Verbal que estudia los matices de la voz humana: el tono, el timbre, el volumen, la prosodia y los silencios, componen cómo decimos lo que decimos, la paralingüística no sólo acompaña a las palabras sino que les da sentido (Mancera, 2014).

Genó (2004) describe el lenguaje humano como el más eficiente y completo instrumento de concreción y a la vez de abstracción, que puede concentrar todas las condiciones de las bellas artes, colores, perspectivas, acentos, estructuras, formas y armonías. Solo la voz humana puede expresar contenidos mentales que responden a pautas socio culturales y también formas psico individuales. Para Knébel (2004), la voz es la forma más evolucionada de expresividad del ser humano. El trabajo con la palabra y los matices de la voz es laborioso, lento, requiere mucho tiempo y gran preparación y mucho entendimiento.

Icle y Alcántara (2011) ponen el foco en la importancia de la voz en el trabajo del actor, en la importancia de cómo se dice lo que se dice. Para los autores, la voz es un elemento clave que hay que trabajar fundamentalmente en tres niveles, el primero es la articulación de la voz con la palabra, el segundo la relación de la voz con el texto representado para que la simbiosis sea perfecta entre el mensaje y cómo comunicarlo y el tercer elemento es la dimensión poética de la voz, el trabajo de proyección vocal para que el mensaje llegue de una forma emotiva e impactante.

2.4. Simbología diacrítica y arte

Llamamos Simbología Diacrítica en Comunicación No Verbal a todos aquellos símbolos externos no corporales pero que acompañan al cuerpo como el vestuario, los complementos, y también signos corporales como el cabello. En definitiva todo lo que llevamos comunica, y en el mundo del arte es parte fundamental de la composición artística, la simbología diacrítica es parte del personaje y se usa precisamente para crearlo. La moda es un arte y

además se ha inspirado en otras artes, especialmente las plásticas para desarrollarse, grandes diseñadores se han inspirado en a pintura para crear, como Balenciaga en Velázquez, Goya o Murillo e Ives Saint Lauren en Mondrian.

Para Casablanca y Chacón (2014) la moda es un lenguaje no verbal, definen nuestra apariencia como el resultado de todas las modalidades expresivas, de la arquitectura de nuestro propio cuerpo y de todo lo que llevamos puesto. La moda es un lenguaje no verbal o un sistema no verbal de información, y en este sentido, y la ropa y complementos son signos, símbolos que dicen mucho de quien lo lleva y que conectan con los demás consciente o inconscientemente transmitiendo información muy valiosa de la persona que lo porta. El vestido significa siempre algo, refleja características personales como edad, estatus, etnia, sexo, pero también orden laboral, estatus económico y social, y además de todo esto, la ropa y los complementos transmiten la actitud personal de las personas que los portan. Y Paz Gago (2016) define la moda como el octavo arte ya que es un medio de expresión artística en sí mismo.

En las artes escénicas fundamentalmente teatro y también el arte performático es fundamental la simbología, no sólo el vestuario, complementos o aderezos externos, también la luz, el color, las texturas, la música que acompaña el momento escénico y el maquillaje, o las máscaras en caso de utilizarse, Mesa (2008) destaca su papel fundamental y cómo el director escénico compone la obra con estos elementos, dando a los actores un recurso útil adicional para la interpretación dotado de gran carga simbólica y altísimo poder de transmisión y conexión con el espectador.

Gutman (2012) reivindica la función icónica y dramática del traje teatral que aúna elementos culturales e históricos y que puede definirse en sí mismo como un lenguaje, otro lenguaje adicional que acompaña a las palabras y al cuerpo en escena y que debe estar perfectamente alineado para que la composición tenga no sólo sentido sino fuerza y entidad. El traje para la autora ayuda a la comprensión de la obra y de los fenómenos sociales que la trascienden.

3. Comunicación No Verbal en el arte Performático

Si hay algo que define la *performance* es el simbolismo, es la búsqueda de significados con muy pocas palabras y muchos gestos, posturas impactantes y simbología que construyen potentes mensajes. Mandel (2008), sentencia que el cuerpo, el discurso y la memoria, se encuentran indisolublemente articulados en la *performance*, que no es un arte más o una simple excusa estética, es mucho más que eso, tiene un propósito y por tanto no es sólo un arte objetual. En la Performance el público no sólo es parte de la obra sino también de la construcción de la misma.

Abramović et al. (2010) definen a Abramović como la abuela de la *performance* y su máxima representante, indica sobre este arte que fundamentalmente es una experiencia, un instante en el que la conexión entre el artista y el público crea unas sensaciones irrepetibles, ya que la energía del momento es imposible volver a recrearse de la misma forma. En ese momento único los elementos no verbales, especialmente los corporales son los protagonistas, todo aquello que el artista concentra y conceptualiza mentalmente lo expresa a través de su cuerpo de una forma perfecta, aunado preparación y técnica, gran trabajo mental con la capacidad de transmisión vía expresión corporal y facial, donde lo público y lo íntimo constituyen un binomio indisoluble. Para Abramović et al., (2010), la *performance* es el arte de la emoción, es la naturalidad no fingida y la espontaneidad, donde cada representación es única en un grado mucho mayor que en otras artes escénicas, para la Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021, una Performance nunca deja indiferente y uno no vuelve a ser igual después de haberla vivenciado, porque necesariamente supone una conexión con todo aquello que sentimos, con aquello que nos mueve por dentro y pocas veces somos capaces de expresar con palabras, sin emoción no hay Performance ni tampoco hay arte. A lo largo de su carrera artística ha intentado precisamente impactar, reflejar lo más profundo de sus emociones y sentimientos a través de poderosas e impactantes secuencias, obras reflejo de su forma peculiar de entender la vida y que conectan con el espectador de alma a alma.

En su icónica obra *The artist is present*, representada en el MOMA de Nueva York en 2010, quiso dejar patente la fuerza de la Comunicación No Verbal y la transmisión emotiva y mental de la que somos capaces las personas sólo con nuestro cuerpo y especialmente con nuestra mirada, punto de conexión de almas y reflejo de emociones básicas. En este mismo sentido Carnero Sierra y Pérez de Amézaga Esteban (2019) indican que la expresión corporal es una forma de comunicación esencial, que se engloba desde un ámbito multidisciplinar, donde se conjugan danza y Comunicación No verbal pero a su vez excede de las mismas, convirtiéndose en una herramienta de comunicación, educativa y también socio-terapéutica. En este sentido, Hassan (2015) analizando la obra de Abramović incide en el uso de su cuerpo para construir arquetipos y desarrollar potentes mensajes que impactan más allá del acto performativo, su obra se basa en buscar constantemente los límites de su propio cuerpo y también de unir cuerpo y mente en una comunión perfecta llegando a explorar la frontera de su propia resistencia física y mental. Para la autora el cuerpo de la creadora es su lenguaje y su instrumento, ese que es común a todos los espectadores que la contemplan independientemente de su raza, sexo, edad, religión o cultura, ese que crea un clima con un mensaje corporal universal donde la creadora se entrega y donde el público construye el contexto necesario para que eso suceda.

Para Megías (2020) la expresión corporal profundiza en el sentido más natural e íntimo de la expresividad humana, la autoconciencia del cuerpo es un vehículo fundamental de autoconocimiento, y también de transformación personal, nada conecta más a las personas consigo que reconocerse en la expresión corporal, y a la vez, es un vehículo de conexión con el otro, de empatía e identificación del otro. Para la autora la formación integral pasa por aunar relatos orales, movimiento, ejercicios visuales, así como dramatización y Performance, cree fundamental este desarrollo en todas las etapas formativas y especialmente en la formación de futuros docentes.

Lemus Cuadro et al. (2022) relatan una experiencia mediante arte performático durante el confinamiento producido por el Covid-19 donde se conseguía expresar y liberar todo aquello que muchas veces no fue posible decir con palabras, aquellos retazos de una experiencia traumática, nueva, violenta y difícil que el cuerpo sabía y podía liberar y comunicar de una forma perfecta a través del body art vivenciando de una forma corporal la auto-indagación.

4. Comunicación No Verbal en la Danza

La danza es la capacidad de transmitir lo más profundo sin decir una sola palabra. Valéry (2018) la define como un proceso de *metamorfosis en acción*. La danza tiene como elemento natural el ritmo, ritmo que el cuerpo se encarga de orquestar. Desde 1980 la danza está regulada dentro del sistema educativo español englobada dentro de las denominadas enseñanzas artísticas. Muchas voces clamaban entonces y siguen reivindicando su alto valor pedagógico y sus valores.

Soto (2008) defiende que la danza no sólo es un arte, sino también un fenómeno social ya que su práctica ha ido unido a expresiones culturales y sociales a lo largo de la historia y separa tres categorías dentro de la danza, la primera es el arte académico, la segunda la danza moderna y la tercera las vanguardias, destacando que todas ellas comparten por definición ser el arte de la corporalidad en movimiento.

Según Dallal (2020) parafraseando a Curt Sachs, la danza es la madre de las artes porque vive en el tiempo y el espacio y además es una de las disciplinas artísticas más antiguas del mundo y también de las más complejas. La danza es la disciplina artística consiste en mover el cuerpo manteniendo una relación consciente con el espacio, la danza además puede darse sólo con el cuerpo, sin necesidad de ningún otro elemento, ni siquiera la música es imprescindible ya que el ritmo es el del propio cuerpo.

Y Balcells (2002) hace un paralelismo entre danza y expresión corporal como elementos indivisibles. Según la autora, la danza se compone de movimiento y expresión corporal, dos de las disciplinas de la Comunicación No Verbal, los elementos fundamentales de la expresión del cuerpo son el gesto, la postura y el movimiento, y toda manifestación dinámica del cuerpo en movimiento puede considerarse danza. Si sumamos por tanto movimiento, gestos y expresión corporal y facial obtendríamos el arte de la danza.

Para Markessinis (1995) una coreografía es un poema realizado con el cuerpo humano donde los y las bailarinas trasladan emociones como frustraciones, pasiones, triunfos y temores. En definitiva es expresión de sentimientos íntimos y también representados con el fin de conectar con lo más profundo del espectador. La autora, analiza la danza a lo largo de la historia de la humanidad, con sus diferentes manifestaciones y expresiones. La danza ya desde los tiempos más antiguos cumple la finalidad de expresar fuerza física, de ser sustento a rituales que tienen como punto de expresión el cuerpo, y es también, la huida de lo rutinario y vulgar apostando por la estética y la belleza. Ceremoniales tanto paganos como religiosos, unidos a la fuerza, a la sensualidad, y a celebraciones cotidianas y extraordinarias, danzas para reclamar lluvia, buenas cosechas, buena suerte, o ahuyentar la mala. En las tribus, los chamanes utilizaban danzas a modo de magia para atraer elementos sobrenaturales, y así ha evolucionado a lo largo de la historia con formas diferentes de manifestación pero siempre con 2 elementos comunes: movimiento y expresión gestual.

Por su parte, Flórez (2008) analiza la danza contemporánea, que surge como forma de ruptura, de liberación, de reivindicación, y de avanzar conceptualmente en nuevos esquemas, pese a esos nuevos esquemas y deseos evolucionistas, la esencia y los elementos siguen siendo los mismos pese al paso de los años.

Cabrera (2015) pone en valor el potencial de la danza para generar emociones positivas y estados de ánimo agradables, y la define como una gran herramienta de bienestar. La autora analiza desde las perspectivas psicológica y antropológica la importancia de la danza como punto de conexión mística y gran enlace con la psicología positiva que propugna la tranquilidad y la serenidad como fuentes de felicidad.

5. Comunicación No Verbal en Teatro

Para de Manjarrés (1875) en su descripción del arte teatral, señala que en el teatro están combinadas todas las formas que el arte reviste, ya que concentra el arte literario, con el plástico, y el tónico. El autor recuerda que más allá del divertimento de la época de Grecia y posteriormente de Roma, el teatro ha sido en etapas posteriores un

poderoso instrumento de divulgación y también una fuente de moralidad, instrucción y también una herramienta y un recurso pedagógico.

En esta misma línea de pensamiento se manifiesta Fediunk, (2001), quien indica que el teatro es una suma de artes y por tanto el arte más completo, ya que, es literatura representada y por tanto es interpretación de la interpretación, donde debe existir un texto, la construcción de personajes donde los elementos corporales para desarrollar la obra son fundamentales y también los elementos paraverbales o paralingüísticos, ya que lo que da sentido no es tanto lo que se dice, si no, cómo se dice. El arte del teatro es interpretación y por tanto tiene la finalidad de convencer, de hacer creíble el texto y de dotarlo de entidad armónica y emotiva. El autor destaca el estudio de la antropología teatral para comprender la estética y el estilo a las diferentes culturas y momentos históricos.

En el teatro además de los elementos comunicativos no verbales como los matices de la voz o la expresión corporal toma gran significado la simbología diacrítica, es decir, el vestuario, los complementos y todos aquellos elementos no corporales que ayudan a contextualizar la escena y a darle significado, como las máscaras, el maquillaje, los elementos decorativos y aderezos. En este sentido Gutman, (2012) explica la función icónica y dramática del traje teatral, imprescindible para componer el entramado simbólico que da sentido al texto. La autora insiste en que el vestuario realizado para teatro aúna elementos culturales e históricos y que componen en sí mismos un lenguaje.

Escobar Álvarez (2021) incide en la importancia del vestuario en la escena teatral, destacando el fuerte papel a efectos comunicativos que ejerce el cuerpo vestido como reflejo de la propia historia de la humanidad. La autora describe cómo no siempre el vestuario es fiel a la indumentaria cotidiana y por tanto copia de la vida real, sino también se utiliza para resaltar la simbología y reforzando el pensamiento y la identidad del personaje, dejando clara la vital importancia de la caracterización para el desarrollo del teatro.

En cuanto a teatro como el arte de la voz, Sölter (2021) reflexiona sobre la fuerza vocal en el teatro como instrumento y herramienta para proponer ritmos, ecos, oscilaciones y para dar sentido y fluidez al texto. El trabajo de la voz en teatro es el esfuerzo por lograr la confluencia, el encuentro y también la transformación, convirtiéndose en una fuente de inspiración. Así, según expresa Knébel (2004), la palabra en la creación actoral es una evolución y un estadio superior en la evolución artística del actor. El dominio de la palabra es por tanto el dominio de las artes escénicas, constituyendo el arte dramático, en el arte de la palabra.

El teatro, como todas las artes, también es emoción y tiene la función, entre otras de conectar con la emoción, Cruz (2014) destaca la importancia del desarrollo de la competencia emocional desde pequeños, incluso desde la etapa de educación infantil, una de las principales herramientas es el teatro, como fuente de expresión lingüística y también corporal. En este mismo sentido y línea de pensamiento Maignac (2015), incide en el mayor y mejor reconocimiento y expresividad emocional en jóvenes y adultos de entre 20 y 30 años que practican teatro frente a aquellos que no lo hacen ni lo hicieron nunca, un estudio de investigación con 100 participantes demostró que los 50 que hacían teatro tenían mayor capacidad para identificar emociones y las expresaban mejor que los otros 50 que no practicaban teatro.

Precisamente, el famoso método Stanislavski de arte escénico tiene como base de su metodología y didáctica la práctica de la identificación emocional con los sentimientos de los personajes, con el objetivo de vincularse con ellos para que la interpretación sea lo más natural y fidedigna posible, así lo describe el propio autor, Stanislavski (1979) indica que se trata de sentir lo que siente el personaje, para expresarse verbal y sobre todo no verbalmente (posturas, gestos, expresión corporal y sobre todo faciales), como lo haría el personaje.

6. Método y Resultados

El objetivo principal del presente trabajo es dejar constancia de la importancia de la Comunicación No Verbal en el arte, el arte es transmisión de ideas, mensajes, conceptos y también emociones y sentimientos y en la inmensa mayoría de las ocasiones sin palabras o bien acompañando a las palabras mediante el trabajo de los matices de la voz.

El análisis de corte cualitativo analiza la relación, la correspondencia y la correlación entre las diferentes disciplinas que componen la Comunicación No Verbal: kinesia, paralingüística, proxémica y simbología diacrítica con el arte mediante estudios de investigación relevantes de los últimos 20 años. Igualmente, se recoge investigación que aúna lenguaje no verbal, movimiento y expresión corporal en tres artes escénicas: arte performático, danza y teatro.

Para ello se han revisado 150 estudios de investigación publicados en los 15 últimos años, tanto en España como a nivel global en el resto del mundo, donde se incide y se demuestra el impacto de alguna de las cuatro disciplinas de la Comunicación No Verbal: kinesia, paralingüística, proxémica y simbología diacrítica en el campo del arte, haciendo foco en tres áreas concretas del arte escénico: danza, arte performático y teatro.

El criterio de selección se ha realizado teniendo en cuenta que la temática de la investigación uniera arte y expresión corporal, facial y paraverbal.

Estos análisis confirman que el arte es fundamentalmente Comunicación No Verbal o sin palabras y además se compone esencialmente de elementos no verbales que son imprescindibles para componer esas obras, y desde ese punto es capaz de conectarnos emocionalmente.

7. Discusión

Parece claro y también unánime en el campo de la investigación que en la expresión artística hay un altísimo componente no verbal, que no sólo apoya y ayuda a su manifestación, sino que es parte imprescindible de la misma.

Para Vanrell y Seco (2008), el arte plástico y la expresión corporal son la fusión de dos lenguajes que se enriquecen y nutren entre sí y a todos los que lo practican. Las autoras llevaron a cabo una experiencia artística en la Universidad Complutense de Madrid, donde la expresión corporal era la gran protagonista, con alumnos y alumnas de diversos países. Las conclusiones fueron muy claras y también muy esperanzadoras, la convivencia de las dos disciplinas arte y expresión corporal potencian y ayudan al desarrollo de habilidades humanas.

Vega (2009) incide en la importancia de la expresión corporal como medio de comunicación y también de formación, destacando que el arte es pura expresión corporal, emocional y un medio muy potente de liberación de energía a través del movimiento y la fuerza expresiva de nuestro cuerpo.

Coterón López y Sánchez Sánchez (2010) ponen de manifiesto que la educación artística debe contemplar los elementos no verbales fundamentalmente los corporales y su integración con la expresión verbal para fomentar la creatividad y la visión artística. La dimensión expresiva del movimiento y la expresión corporal son claves para el desarrollo estético y espacial de todo alumno y de toda persona e incide de forma importante en el desarrollo del individuo.

Chastel (2004) destaca el poder del gesto en las obras de arte, el gesto ayuda a comprenderlas y a interpretarlas, en su análisis de pintura y escultura desde el Renacimiento, pone de manifiesto la carga psicológica del gesto expresivo. La actitud se manifiesta a través del gesto. Destaca igualmente el papel de las expresiones faciales para transmitir emociones y conectar con las emociones del espectador, haciendo de espejo en el que no sólo las entiende, sino que se siente identificado con ellas.

8. Conclusiones

La conclusión más clara y evidente es que el arte es comunicación sin palabras, y en cualquier disciplina artística hay una potente conexión entre el autor y el público creada en la mayoría de las ocasiones a través del lenguaje no verbal.

La Comunicación No Verbal es, por tanto, un lenguaje sin palabras entendido de forma universal, que se basa en cuatro pilares básicos: expresión corporal, movimiento, matices de la voz y simbología no corporal, todas ellas elementos esenciales en todas las disciplinas artísticas, tanto en las artes plásticas como, muy especialmente en las escénicas.

Todas las disciplinas que componen la Comunicación No Verbal (kinesia, proxémica, paralingüística y simbología diacrítica) también son parte del arte y constituyen componentes principales y piezas que componen, apoyan y ayudan a construir las diferentes disciplinas artísticas.

En concreto hay 3 artes escénicas donde el lenguaje sin palabras o el trabajo específico de los elementos que acompañan a las palabras tienen especial relevancia: la expresión corporal y el movimiento en la danza y el arte performático y estos, sumados a los elementos de la voz, los encontramos en el teatro.

Referencias

- Abramović, M., Biesenbach, K., & Stokic, J. (2010). *Marina Abramović: The artist is present*. The Museum of Modern Art.
- Alberola, G. B. (2010). «El Arte de cada día»: proyecto educativo para la escuela de hoy. *Pulso. Revista de educación*, 33, 161-187.
- Ardelean, C. F. (2000). Por una nueva proxémica antropológica. *Boletín de antropología americana*, 37, 7-33.
- Balcells, M. C. (2002). *Expresión corporal y danza (Vol. 566)*. Inde.
- Ballesta, A. M., Vizcaíno, O., & Mesas, E. C. (2011). El Arte como un lenguaje posible en las personas con capacidades diversas. *Arte y Políticas de Identidad*, 4, 137-152. <https://revistas.um.es/reapi/article/view/146051>
- Birdwhistell, R. L. (1952). *Introduction to kinesics: An annotation system for analysis of body motion and gesture*. Department of State, Foreign Service Institute.
- Cabrera, A. M. (2015). Danza, bienestar y emociones positivas una mirada desde la psicología positiva. <https://hdl.handle.net/20.500.12008/6098>
- Cao, M. Á. L. F. (2008). Cognición y emoción: el derecho a la experiencia a través del arte. *Pulso. Revista De Educación*, 31, 221-232.
- Carnero Sierra, S., & Pérez de Amézaga Esteban, A. M. (2019). *La Expresión Corporal como forma de comunicación esencial*. Holos. 10.15628/holos.2019.8477
- Casablanca, L., & Chacón, P. (2014). La moda como lenguaje. Una comunicación no verbal. *Asociación Aragonesa de críticos de arte*, 29.
- Cestero Mancera, A. M. (2014). Comunicación no verbal y comunicación eficaz. <http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2014.28.05>
- Chastel, A. (2004). *El gesto en el arte (Vol. 5)*. Siruela.
- Conde, G., & Ramos, E. (2015). Nuevas pedagogías de cuerpo para la transformación de las subjetividades subordinadas en subjetividades emancipadas. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 10(1), 65-78. <http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co/> doi:10.11144/Javeriana.mavae10-1.npct
- Coterón López, J., & Sánchez Sánchez, G. (2010). Educación artística por el movimiento: la expresión corporal en educación física. *Aula: revista de pedagogía de la universidad de Salamanca*. <https://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/7436>
- Cruz, P. C. (2014). Creatividad e Inteligencia Emocional (Cómo desarrollar la competencia emocional, en Educación Infantil, a través de la expresión lingüística y corporal). *Historia y comunicación social*, 19, 107-118. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.44944
- Dallal, A. (2020). *Los elementos de la danza*. UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
- De Manjarrés, J. (1875). *El arte en el teatro*. Librería De Juan Y Antonio Bastinos.
- Duncan, N. (2007). Trabajar con las emociones en arteterapia. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 2, 39-49.
- Ekman, P. (2017). *El Rostro De Las Emociones*. RBA Libros.
- Escobar Álvarez, V. *Comunicación no verbal en el teatro. El subtexto del vestuario*. <http://hdl.handle.net/11349/27668>
- Espinosa, J. R. (2009). La escultura como activador vivencial del espacio. Reflexiones sobre la proxémica del espacio escultórico (Doctoral Dissertation, Universidad Miguel Hernández).
- Fediunk, E. (2001). Cultura Y Pedagogía Teatral. *Assaig De Teatre: Revista De l'Associació d'Investigació I Experimentació Teatral*, 29, 143-146.
- Flórez, C. M. (2008). La danza contemporánea en el transmilenio: tendencia y técnica. *Revista Guillermo De Ockham*, 6(1). 10.21500/22563202.2501
- Forti, L. (2002). *Expresión corporal*. Grupo Editorial Universitario.
- Genó, O. J. (2004). Importancia de la voz y la palabra en el teatro representado. *Cuadernos de Literatura*, 11, 59-69. 10.30972/Cl.0113133
- Gutman, L. (2012). Habitar el traje: una reflexión sobre el vestuario teatral. *Cuadernos del centro de estudios en diseño y comunicación. Ensayos*, 39, 179-193. http://Www.Scielo.Org.Ar/SciELO.Php?Script=Sci_Arttext&Pid=S1853-35232012000100013&Lng=Es&Tlng=en.
- Grüner, E. (2000). El arte o la otra comunicación. Actas de la 7.ª Bienal de La Habana. [el-arte-o-la-grc3bcner.pdf \(unlp.edu.ar\)](http://unlp.edu.ar)
- Hernández-Cruz, N. (2021). Mapping the thematic evolution in Communication over the first two decades from the 21st century: A longitudinal approach. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, 1(3), 1-10. <https://doi.org/10.47909/ijsmc.88>
- Icle, G., & Alcântara, C. N. D. (2011). Teatro, palavra, performance: pensar a voz para além da expressão. *Repertório teatro & dança*, 14(17) 129-135. <http://hdl.handle.net/10183/225795>

- Hassan, V. (2015). El cuerpo: instrumento del lenguaje de Marina Abramovic. *Huellas. Revista de la universidad del Norte*, 97, 42-48.
- Jaime, J. R. (2018). Estudio en cognición social: el vestuario y su vinculación como elemento de análisis en la comunicación no verbal. *Vivat Academia*, 143, 85-110. 10.15178/va.2018.143.85-110
- Jurado, A. T. C. (2015). Música, visualidad y espectáculo: del flash mob al smart mob. *In Mediaciones de la Comunicación*, 10, 91-105.
- Knébel, M. Ó. (2004). *La palabra en la creación actoral (Vol. 117)*. Editorial Fundamentos.
- Laban, R. (2006). *El dominio del movimiento (Vol. 101)*. Editorial Fundamentos.
- Lemus Cuadro, A. I., Elles Cuadro, E., & Lemus Cuadro, W. V. (2022). El "performance" para la comunicación y expresión corporal. Formación virtual con énfasis en el "body-art". *Revista Educación Física, Deporte Y Salud*, 3(6), 11-32. <http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/REDFIDS/article/view/3171>
- Mancera, A. M. C. (2014). Comunicación no verbal y comunicación eficaz. *Estudios de Lingüística*, 28, 125-150. <https://doi.org/10.14198/ELUA2014.28.05>
- Mandel, C. (2008). El arte performativo en las artes visuales contemporáneas: cuerpo y memoria. En *Jornadas de Cuerpo y Cultura de la UNLP*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física. <https://www.academica.org/000-021/60>
- Marignac, I. M. V. (2015). La expresividad emocional en adultos jóvenes que practican teatro y en adultos jóvenes que no lo practican. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/579>
- Markessinis, A. (1995). Historia de la danza desde sus orígenes. Lib Deportivas Esteban Sanz.
- Mehrabian, A. (2017). *Nonverbal communication*. Routledge.
- Megías, M. E. P. (2020). Pensar el cuerpo: de la expresión corporal a la conciencia "expresivocorporal", un camino creativo narrativo en la formación inicial del profesorado. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 37, 643-651.
- Mesa, F. D. (2008). Dramaturgia y performance: el teatro es el teatro y el performance es el performance. *Calle 14, Revista de Investigación en el campo del Arte*, 2(2), 156-167. <https://doi.org/10.14483/21450706.2922>
- Páez, D., & Adrián, J. A. (1993). *Arte, lenguaje y emoción: la función de la experiencia estética desde una perspectiva vigotskiana (Vol. 187)*. Editorial Fundamentos.
- Paz Gago, J. M. (2016). *El octavo arte: la moda en la sociedad contemporánea*. Hércules. 10.35659/designis.i32p195-197
- Pease, A. (2006). *Comunicación no verbal, El Lenguaje del Cuerpo*. Amat Editorial.
- Pereiro, J. C. (2019). Sin palabras: génesis y desarrollos de los estudios sobre la comunicación no verbal. Question. DOI: <https://doi.org/10.24215/16696581e205>
- Pérez Carreño, F. (2006). El valor moral del arte y la emoción. *Crítica*, 38(114), 69-92. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-15032006000300004&lng=es&tlng=es
- Pila Cárdenas, G. (2019). La mujer en el poder legislativo de Ecuador: análisis desde la comunicación verbal y no verbal. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 49, 81-102. <http://doi.org/10.15198/seeci.2019.49.81-102>
- Poyatos, F. (1994). *La comunicación no verbal (Vol. 13)*. Ediciones Akal.
- Quintos Goicochea, N. (2019). Los recursos no verbales: kinesia. Universidad Nacional de Cajamarca. Repositorio: UNC-Institucional.
- Rancièrre, J. (2011). Arte del movimiento y movimiento del arte. Política, estética, acción. *Res publica*, 26, 11-27. <https://revistas.ucm.es/index.php/RPUB/article/view/47830>
- Redondo Vázquez, J. (2021). Programación didáctica 2º ESO. Arte para adquirir competencias emocionales en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. <http://hdl.handle.net/10017/52297>
- Rulicki, S., & Cherny, M. (2012). *CNV comunicación no-verbal: cómo la inteligencia emocional se expresa a través de los gestos*. Ediciones Granica SA.
- Sölter, A. G. Voces fuera de escena. El vocear tecno-mediado de la voz en el teatro. *Revista de investigación musical*, 165.
- Soto, C. P. (2008). *Proposiciones en torno a la historia de la danza*. LOM Ediciones.
- Stanislavsky, K. (1979). *El arte escénico*. Siglo XXI.
- Vanrell, C. R., & Seco, R. N. (2008). Arte y Expresión Corporal: una fusión para contribuir en la formación docente. *Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 3, 189-202. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0808110189A>
- Yunes, R., & Castro, M. C. (2017). La conciencia del otro en el teatro de la directora sanjuanina. *Jovil II, Jornadas Nacionales de Voces e Imágenes*. Universidad de San Juan (Puerto Rico). Editorial UNSJ. (85) II Jornadas Nacionales de Voces e Imágenes Latinoamericanas / F. Jovil II Voces e Imágenes Latinoamericanas Cátedra José Martí | Unesco/Letras San Juan U N S J San Juan - Academia.Edu
- Valenti, V. (2006). Comunicación en la danza. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62317>
- Valéry, P. (2018). Teoría poética y estética (Vol. 39). Antonio Machado Libros.

- Vanrell, C. R., & Seco, R. N. (2008). Arte y Expresión Corporal: Una fusión para contribuir en la formación docente. *Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 3, 189-202.
- Vega, M. D. J. B. (2009). Enfoques teóricos sobre la expresión corporal como medio de formación y comunicación. *Horizontes pedagógicos*, 11(1). <https://horizontespedagogicos.iberro.edu.co/article/view/332>
- Zoffoli Momberg, F. (2016). *Las expresiones del rostro*. Tesis. Zoffoli_Fiorella 2016.pdf (uft.cl)