

Análisis iconológico de la obra *Figura colgando* de Juan Muñoz, basado en el método Panofsky

Juan Muñoz's sculpture, Hanging Figure, iconographic analysis

Por: María del Carmen Gila Malo
Profesora de Dibujo Artístico y Color, Sevilla, España
Recibido 8/24/11, aceptado 10/21/11

En arte se es revolucionario o plagiarlo

Paul Cézanne

Resumen

Juan Muñoz es un artista clave en el panorama del arte contemporáneo que murió hace diez años. Creó una estética personal y reconocible en todo el mundo. Una de sus obras más duras es *Figura colgando*, de la que tiene varias versiones y ningún estudio específico. Pero ¿qué quería expresar Muñoz con esta obra?

Abstract

Juan Muñoz, who died ten years ago, is one of the most important artists nowadays. He had a personal and recognizable aesthetics in the entire world. One of his hardest works was *Hanging Figure*, of which there are some versions but no specific analysis. But What Juan Muñoz wanted with this work?

Palabras clave

Figura (*figure*). Escultura (*sculpture/ carving*). Estatua (*statue*). Significado (*meaning*). Análisis (*analysis*).

Objetivos

- Analizar y relacionar las bases conceptuales de la obra de Juan Muñoz con la obra *Figura colgando*.

- Averiguar que quería expresar Juan Muñoz con *Figura colgando*.
- Dar a conocer el significado oculto de la obra de Juan Muñoz objeto de la investigación.
-

Marco teórico

No hay investigaciones específicas sobre la obra *Figura colgando*, pero sí de la obra general de Juan Muñoz.

La exposición más reciente que se ha celebrado en España sobre el autor, y de forma antológica, es la realizada en el Museo Reina Sofía en Madrid, en el año 2009. Allí se puede contemplar gran cantidad de su obra, lo que sitúa a *Figura colgando* en un contexto en relación al resto de la obra del autor, siendo más comprensible.

En cuanto a publicaciones monográficas sobre la obra de Juan Muñoz, cabe destacar que la mayoría están en inglés, y no en español, y realizadas en el año 2001, año de su muerte:

Susan May y James Lingwood (2001), *Juan Muñoz, Double Blind at Tate Modern*, Londres, Tate Publishing.

Neal Benezra, Olga M. Viso, Michael Brenson y Paul Schimmel (2001), *Juan Muñoz*, Chicago, The Art Institute of Chicago.

Metodología

El método de investigación utilizado es la metodología de investigación en artes visuales, en inglés *art practice research*, *art practice as research*, *art-based research*, *artistic research* o *practice-led-research*. Se basa en procedimientos para investigar los problemas propios de materias como el dibujo, la pintura, la arquitectura o la escultura.

La metodología empleada es una metodología artística que se basa en la importancia de la imagen, de hecho el análisis es el de una escultura, es decir una imagen tridimensional. Se busca la innovación emocionante y se da gran importancia al valor estético.

Teniendo en cuenta la clasificación de Adhi Nugraha¹ esta investigación se podrían considerar que es:

Cualitativa: es decir, pretende conocer el comportamiento y emociones humanas y sus razones, desde un punto de vista fenomenológico. Los métodos de aproximación a los datos se pueden dividir en tres grupos: etnografía, estudio del caso y la investigación-acción.

Teórica crítica: es decir, la investigación nunca es neutral: que es usada con un propósito específico, generalmente ligado al deseo del control.

Pertencen a la investigación interna (el investigador se sitúa en el centro de lo investigado) y a la investigación metodológica (principalmente centrada en desarrollar un método, como la comparación y el uso de una técnica).

Por qué se ha escogido esta metodología investigativa, porque "la 'Investigación Basada en Imágenes' propugna que las imágenes, ya sean gráficas, fotográficas, cinematográficas, digitales, etc., son un medio o sistema de representación del conocimiento tan aceptable como el lenguaje verbal o el lenguaje matemático, y en algunos casos incluso más interesante y apropiado que los dos anteriores. Por lo tanto, las obras características de las artes visuales, que son siempre imágenes, pueden considerarse idóneas en investigación".²

Es posible considerar lo visual como una forma de producir y revelar una nueva información, no solo considerarlo como una forma de representación o mimesis. Por lo tanto la investigación visual se ha de situar como una forma de construir conocimiento y como una forma de transformar el conocimiento³.

Otro motivo por el que se ha utilizado esta metodología de investigación es porque, como dice Juan Antonio Ramírez, "hay una

¹ Adhi Nugraha (2010), «*Discourses on Research: Where is the site of Artistic Researches?*», Aalto University [en línea]. [Consulta: 8 de febrero de 2011].- http://arted.uiah.fi/synnyt/2_2010/nugraha.pdf P. 2-9.

² Ricardo Marín Viadel y otros (2005), *Investigación en educación artística*, Granada, Universidad de Granada y Universidad de Sevilla. P.234

³ Graeme Sullivan (2005), *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*, Thousand Oaks (California. EE.UU.), Sage Publications Inc. P.180.

importante diferencia técnica entre nuestra disciplina y otras materias humanísticas como la historia económica, social o literaria: mientras estas últimas son 'verbales', la historia del arte y de la arquitectura es 'icónico-verbal'⁴. Por lo que no se puede investigar y tratar todo por igual, sino que cada disciplina tiene unas características y requisitos específicos que han de ser valorados y tratados de manera específica.

"La 'Investigación Basada en Arte' va a proponer que la ciencia no es el único ni exclusivo modelo para la actividad investigadora, sino que hay muchos modos de conocimiento que junto al estrictamente científico pueden contribuir a iluminar los problemas humanos y sociales, y entre ellos los educativos: uno de estos ámbitos de conocimiento son las artes."⁵ A través del estudio de esta dura obra se pueden mostrar las características del pensamiento del autor y problemas que pueda manifestar, tanto propios, como de la sociedad.

Aquí, lo que se concretamente se propone es identificar la obra de Juan Muñoz, proponer las cuestiones y problemas que ésta nos pueda sugerir, "no se trata de establecer dogmas o verdades absolutas, menos en una época de incertidumbre como la nuestra", sino que hay que enriquecer el conocimiento que se tiene de la obra de Juan Muñoz y buscar nuevos puntos de vista a las interpretaciones que se puedan realizar.⁶ Lo que se propone es una investigación sistemática y diseñada claramente de la obra de Juan Muñoz para comprenderla y explicarla.

Si vamos especificando más en el método de investigación y análisis de la imagen nos encontramos que el método empleado para analizar esta escultura es el método Panofsky. No es el único pero sí el más completo a la hora de descifrar significados.

Erwin Panofsky fue un historiador y crítico alemán del SXX. Su principal idea fue que la historia del arte es una ciencia dedicada a

⁴Juan Antonio Ramírez (1996), *Como escribir sobre arte y arquitectura. Libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte*, Barcelona, Serbal, 1996. P 31

⁵ Ricardo Marín Viadel y otros (2005), *Investigación en educación artística*, Granada, Universidad de Granada y Universidad de Sevilla. P.234

⁶ Ricardo Marín Viadel y otros (2005), *Investigación en educación artística*, Granada, Universidad de Granada y Universidad de Sevilla. P.128

la interpretación. Para dicha interpretación propone un método que se encuentra en su libro *El significado en las artes visuales*.

Este método consiste en el estudio de la iconografía y la iconología. "La iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del asunto o significado de las obras de arte en contraposición a su forma"⁷. La iconografía trata de lo que comunicaba o pretendía comunicar la imagen en el momento en que fue creada y de lo que comunica la imagen. Consiste en tres niveles, cada uno más profundo que el anterior, que se puede resumir en cuatro pasos:

En el nivel pre-iconográfico el protagonista es el motivo, lo que Panofsky llama "significación primaria o natural"⁸. Es el estudio más básico de una serie de objetos. Primer paso: describir todos los elementos.

El nivel iconográfico parte del primer nivel y analiza el asunto, lo que Panofsky llama "significación secundaria o convencional"⁹. Quiere decir que un mismo motivo no significa lo mismo dependiendo donde esté situado, por lo tanto entra en un 2º nivel de significado. Segundo paso: Decir porqué cada personaje, objeto es lo que es. Por ejemplo explicar que un esqueleto con una guadaña es la muerte. Tercer paso: Explicar la historia que se está contando.

En el nivel iconológico hay que buscar la idea, o como dice Panofsky "la significación intrínseca o contenido". Cuarto paso: Se busca la idea. Para buscarla habría que buscar: fecha en la que se hizo y como era; personalidad del autor y del que la encargó; de donde viene la idea, si es frecuente y su evolución; función, hay que saber donde estaba, si pertenece a un conjunto o no; ver como se representa y se utiliza la misma idea tanto en el mismo género como en otro; incongruencias en los elementos de la obra.

⁷ Erwing Panofsky (2004), *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza. (1ª ed. 1955). P.45

⁸ Erwing Panofsky (2004), *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza. (1ª ed. 1955). P.47

⁹ Erwing Panofsky (2004), *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza. (1ª ed. 1955). P.48

Ilustración 1. *Figuras colgando*, de Juan Muñoz¹⁰.

Ilustración 2. *Figuras colgando*, de Juan Muñoz¹¹.

Análisis de la idea de fondo de Figura colgando

Juan Muñoz es un artista clave en el panorama del arte contemporáneo que murió hace diez años. Ha creado una estética personal y reconocible en todo el mundo, siendo uno de los escultores españoles más reconocidos del SXX, de hecho, tras su muerte se planteó la pregunta de quien sería su sucesor. Además

¹⁰ Imagen de *Figuras colgando*, expuesta en Madrid, en el museo Reina Sofía (2009), realizadas por la autora.

¹¹ Imagen de *Figuras colgando*, expuesta en Madrid, en el museo Reina Sofía (2009), realizadas por la autora.

era un agitador del arte y la sociedad, cuya obra planteaba reflexiones sobre la condición humana.

No hay estudios específicos de la obra *Figura colgando*, una de sus obras más duras. Así que pregunto: ¿qué es lo que quería expresar?

Figura colgando es una escultura de bulto redondo, en la que hay un punto de interés principal que es la cabeza, concretamente la boca, situada en el eje de simetría de la figura y en el eje de dirección vertical. Otros puntos que llaman la atención son el punto que producen los pies, y los dos que forman las manos. Estos cuatro puntos producen un rombo o un doble triángulo.

Hay un predominio de líneas curvas en manos, pies y rostro, mientras que en la ropa, aunque no son rectas, sí son más duras. La dirección que predomina en la obra es la vertical que produce el cable continuando por el tronco, aunque es cortado por la parte inferior de las piernas que producen una línea oblicua respecto al eje. Otra dirección muy potente es la de la cabeza, que está en una posición extrema. En cambio, la mirada, que suele ser muy importante, aquí carece de interés.

Es una imagen simétrica y equilibrada, pero que da sensación de tensión por el simbolismo de la imagen. Pese a la violencia de la imagen, el movimiento es escaso, siendo la figura estática. Lo único que sí da mayor sensación de movimiento es la cabeza, por lo demás no da la sensación de que esté luchando. El peso visual también es equilibrado, aunque está suspendida del techo, no da la sensación de estar flotando, pero tampoco de que se vaya a caer al suelo. Esto se debe al mismo motivo que antes, al simbolismo y significado que tiene la estatua.

La escala es prácticamente natural, aunque aquí no se aprecie bien por la ausencia de referentes. La textura visual da la sensación de que la estatua es blanda, aunque en realidad no es así, sino que es dura.

La figura tiene una clave de tonalidad intermedia, en la que no hay tonos fuertes ni muy claros: el tono está muy igualado. El color predominante es un gris azulado, como el cemento, que se rompe por el color de la soga o cable de la boca que es amarillento. Son colores fríos, poco saturados y mates.

Se ve a una figura humana, de color grisáceo, suspendida del techo por un elemento vertical. Este elemento le sale de la boca, que la tiene abierta. Los ojos los tiene cerrados o entrecerrados y la cabeza girada bruscamente hacia atrás. La postura es vertical el tronco y los muslos, mientras que la parte inferior de las piernas juntas y levemente cruzadas, están formando un ángulo de unos 130° con respecto al resto del cuerpo. Los brazos están ligeramente separados del cuerpo. Los pies están poco definidos, de hecho no se aprecian los dedos, y con poca tensión. Las manos están más tensas y también poco definidas, aunque sí se aprecian bien los dedos.

La figura lleva puesto una prenda superior y un pantalón. Estas prendas son holgadas, por lo que no marcan la anatomía de la figura.

Este personaje es probablemente un hombre. Está realizado en cable y resina. Tiene escala prácticamente natural, lo que llama más la atención del espectador, ya que tiene mayor impacto psicológico.

Junto con la escala, también se aprovechó de las formas y el color, uno neutro, el gris, para aumentar el impacto psicológico y hacer que el espectador se centre más en el mensaje. Respecto a la forma decir que hace un cuerpo anónimo y asexuado no perfectamente terminado, sin detalles y vestido con unas prendas que bien podrían ser un pijama o un chándal; en contraposición al cuerpo está la cabeza, que sin dejar de ser anónima y asexuada, tiene mayor nivel de construcción.

Por la expresión de dolor y sufrimiento que tiene la cara, junto con el cable que le sale de la boca y la forzada composición en triángulo que tiene la estatua (que produce sensación de inestabilidad, duda, acción, conflicto que transmiten las composiciones triangulares apoyadas sobre un vértice), *Figura Colgando* bien podría representar la dolorosa pregunta que Muñoz quería extraer de cada uno¹². También puede representar el cuento o historia que el artista relataba, explotando las posibilidades narrativas de la figura. O como ilusionista que le han llamado, también puede ser un truco,

¹² Olga M. Viso (2001), «Suspensions of the Gaze», en: Neal Benezra, Olga M. Viso, Michael Brenson y Paul Schimmel, *Juan Muñoz*, Chicago, The Art Institute of Chicago. p.177.

algo que ves pero no sucede en realidad. Esta variedad de interpretaciones es el resultado de que Muñoz nunca explicara el significado entero, creando un misterio que invita a la interpretación: "la intención del artista no es clara, y es esta ambigüedad la que mantiene al espectador preguntándose por estos molestos eventos"¹³.

Como ya hemos mencionado antes, la figura vista de perfil tiene una violenta e inestable composición romboidal, sujeta desde el techo por un vértice: la boca y "apoyada" en otro vértice que son los pies; este triángulo, unido al hecho de que tiene la cabeza muy echada hacia atrás, casi partiéndose el cuello, y la falta de una verticalidad perfecta producen una tensión difícil de aguantar. La estatua de frente también es muy inquietante debido a que el espectador ve un cuello muy estirado en una posición antinatural y forzada.

La posición algo cruzada de los pies nos recuerda a Cristo crucificado con tres clavos y los brazos en los lados levemente separados, pero sin llegar a formar la cruz. Hablando de la posición, parece que está debatiéndose entre si forcejear contra su "adversario" el cable, o, quizás, haciendo el sacrificio de que se le extirpe ese pensamiento y así liberarse y liberarnos.

Lo primero que hay que destacar de esta obra es que Juan Muñoz realizó diferentes versiones de la misma. La aquí estudiada está con los dos brazos estirados; la que tiene manos y pies en diferente postura; la que tiene un brazo doblado y la que está formada por una composición con las dos descritas, que fue la expuesta en el museo Reina Sofía en el año 2009 en su retrospectiva.

En el arte de Juan Muñoz son básicos la escritura, el cine y la música. Tiene grandes conocimientos de obras de otras épocas y de la suya propia y maneja gran cantidad de disciplinas.

Su obra es un arte conceptual apoyado en la literatura, muchas veces artículos o ensayos que él mismo escribía; otras, conversaciones de películas o de personas anónimas que grababa en cafeterías o plazas; o también textos de libros, en especial Borges.

¹³ *Ibidem*, p. 177.

Antes de empezar a realizar esculturas se dedicó a dirigir exposiciones y a escribir artículos y ensayos, de ahí que para él sea muy importante la base escrita. Aunque también destaca la música en sus instalaciones y esculturas, para ello, colaboraron con él su cuñado Alberto Iglesias y el compositor Gavin Bryars. Con este último realizó en 1992 unas grabaciones emitidas en la radio y publicadas en CD *A man in a room Gambling*, que forman parte de la escultura homónima. Otras bases de su obra fueron el cine, la pintura y la escultura. A pesar de haber tenido en cuenta lo dicho, para esta obra, *Figura Colgando*, no hay ningún texto o música en la que se pudo basar o acompañar.

Sus principales influencias son el Minimalismo Americano, el Conceptualismo y el Arte Povera; aunque nunca dejó de conocer el arte español de la época (años 80), el cual no le atraía y de hecho criticaba el panorama artístico español. Estaba muy interesado por la historia del arte, que estudió por su cuenta, conociendo muy bien los movimientos artísticos anteriores, tanto de dentro de España, como de fuera, de cuyos artistas prefería a Borromini y a Goya.

Para Juan Muñoz la esencia del arte es "el enigma del despertar de los sentimientos"¹⁴ frase que dijo al leer la historia de una escultura de la diosa azteca Coatlique contada por el escritor mejicano Octavio Paz, la cual le impresionó por la capacidad de permanencia a través del tiempo y el poder que esa escultura tenía después de haber estado varios siglos enterrada y perdida.

Así como él mismo decía realizó estatuas, y no esculturas por los conceptos de permanencia y estabilidad que la palabra estatua transmite, porque quería que su obra dure y saque su fuerza interior, como la estatuaria egipcia y la estatua azteca antes mencionada, que sea indiferente al exterior, excluyendo al que mira. Pero no sólo hizo estatuas, sino también instalaciones, dibujos y grabados, materia que estudió durante los años que estuvo en el Reino Unido y los Estados Unidos.

Como se ha dicho, *Figura colgando* es una estatua realizada en cable y resina, este último un material muy común en su obra junto con el bronce y el papel maché. Tiene un tamaño parecido al

¹⁴ Olga M. Viso (2001), «On a square», en Neal Benezra, Olga M. Viso, Michael Brenson y Paul Schimmel, *Juan Muñoz*, Chicago, The Art Institute of Chicago. P.67.

humano, ya que ha estado más de diez años haciendo esculturas de una escala bastante superior a la que utilizaba hasta la Bienal de Venecia de 1986.

Este aumento en la escala fue debido a que la instalación que allí presentó estaba formada por muchas y pequeñas figuras, lo cual no dio muy buen resultado, así que decidió aumentar el tamaño y reducir la cantidad de figuras en su obra, con lo que logró un mayor impacto psicológico, porque cuanto más grande sea algo, más atrae la atención del espectador.

A la crudeza que tiene la obra de Juan Muñoz, hay que añadirle las dosis de humor negro que Muñoz transmitía a sus obras, como en *Esperando a Jerry* en la que el espectador se puede quedar aguardando la aparición del ratón de los dibujos animados *Tom y Jerry*.

Al igual que Giacometti, estuvo muy interesado en los problemas de la percepción, en especial, en la integración o incomunicación de la escultura dentro del espacio arquitectónico, para lo que utilizó técnicas de perspectiva, suelos geométricos y figuras suspendidas. Esas técnicas de perspectiva las aprendió gracias a su admiración por el Barroco, en particular Borromini.

Los suelos geométricos están inspirados en la técnica barroca francesa *de trompe l'oeil*, y en el escultor minimalista americano Carl Andre, del cual aprendió que el suelo es importante para activar el espacio y la tensión de la figura y para crear una relación especial con el espectador. Este tipo de suelo produce una desorientación en el espectador que no puede fijar la mirada en ningún punto por riesgo al mareo.

Para contrarrestar esta activación del suelo suspendió de figuras del techo, como en este caso, para no dejar su obra en el suelo y hacer que el espectador subiese la mirada y además de este modo también expresaba la verticalidad. El hecho de mirar hacia arriba era muy importante en su percepción visual: "es muy extraño

percibir muchos años después que estoy prestando mucha atención al acto de ir por la calle mirando hacia arriba”¹⁵.

La versión más acertada de lo que puede significar *Figura colgando* es que el objeto que le están sacando de la boca a la figura con un cable, bien podría ser la metáfora de nuestros secretos más íntimos, los que no queremos que nadie conozca, quizás ni nosotros mismos, aquellos que tenemos por temor a que su conocimiento o conciencia de que son reales nos puedan cambiar la vida, aquellas cosas que pensamos pero no expresamos por el miedo al qué dirán.

En esta sociedad actual, la de Juan Muñoz, el secreto más íntimo, la pregunta dolorosa sería muy variada, como ¿eres feliz?, ¿estás a gusto con lo que haces? o, quizás, ¿deberías plantearte un cambio radical de vida para buscar una realización personal plena? Preguntas que no nos hacemos por miedo o temor a lo desconocido y al qué dirán.

Por lo tanto podemos concluir que lo que Juan Muñoz quería expresar con *Figura colgando* es la metáfora de nuestros secretos más íntimos, los que no queremos que nadie conozca, quizás ni nosotros mismos.

Conclusiones

Las conclusiones que se obtienen son:

Lo que Juan Muñoz quería producir con *Figura Colgando* era un impacto psicológico en el espectador y así expresar la metáfora de nuestros secretos más íntimos, los que no queremos que nadie conozca, quizás ni nosotros mismos. Todo contado como un cuento, pero un cuento con truco que cuesta descifrar.

Las bases conceptuales de la obra de Juan Muñoz son la literatura y el cine, la música y la perspectiva y la percepción principalmente. Artísticamente sus principales influencias fueron el Minimalismo americano, el Conceptualismo y el Arte Povera. Estaba muy

¹⁵ James Lingwood (2001), «A conversation; May 2001», en Susan May y James Lingwood, *Juan Muñoz, Double Blind at Tate Modern*, Londres, Tate Publishing. P.173.

influenciado por la historia de la diosa Azteca Coatlique y tenía grandes conocimientos de la historia del arte.

Además es muy importante reseñar que Juan Muñoz realizó varias versiones de esta obra.

Bibliografía

- Neal Benezra, Olga M. Viso, Michael Brenson y Paul Schimmel (2001), *Juan Muñoz*, Chicago, The Art Institute of Chicago.
- Ricardo Marín Viadel y otros (2005), *Investigación en educación artística*, Granada, Universidad de Granada y Universidad de Sevilla.
- Adhi Nugraha (2010), «*Discourses on Research: Where is the site of Artistic Researches?*», Aalto University [en línea]. [Consulta: 8 de febrero de 2011].-
- http://arted.uiah.fi/synnyt/2_2010/nugraha.pdf P. 2-9.
- Susan May y James Lingwood (2001), *Juan Muñoz, Double Blind at Tate Modern*, Londres, Tate Publishing.
- Erwing Panofsky (2004), *El significado en las artes visuales*, Madrid, Alianza. (1ª ed. 1955).
- Juan Antonio Ramírez (1996), *Como escribir sobre arte y arquitectura. Libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte*, Barcelona, Serbal.
- Graeme Sullivan (2005), *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*, Thousand Oaks (California. EE.UU.), Sage Publications Inc.

María del Carmen Gila Malo cgilamalo@gmail.com

María del Carmen Gila Malo, cgilamalo@gmail.com. Está cursando el máster *Dibujo: creación, producción y difusión*. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Restauración. Ha trabajado como profesora de Dibujo Artístico y Color en Escuelas de Arte, impartiendo clase en Bachillerato Artístico y en los Grados de Diseño Gráfico e Interiores. Ha recibido varias becas, entre las que destacan las becas de pintura *XII* y *XIII Taller Provincial de Bellas Artes*, Diputación de Jaén. Y ha ganado varios premios, siendo el último la mención de honor en el *III Concurso de Pintura Libre La Rural*. Ha publicado en diversas revistas y ha realizado portadas de libros, como Boletín Cultural *Teodosio*, nº 75, 2005.