SIMBOLICA ARTELOR NON-VERBALE

teză de doctorat

REZUMAT

Conducător științific: Prof. univ. dr. MARTA PETREU-VARTIC

Doctorand: IOAN MARCHIȘ

CLUJ-NAPOCA
2010
CUPRINS

INTRODUCERE... 5

I. LIMITELE ANALIZEI SEMIOTICE A ARTELOR VIZUALE 9

1. Treptele reducției 10
   1.1. Imitatio. Mimesis și Eikon 10
   1.2. Substitutio și significatio. Semeion 14
2. Expresie și conținut în semiotica picturală 15
3. Funcția estetică din perspectivă semiotică 18
4. Semiotică și stilistică 20
5. Esteticul ca invenție 21
6. Limbaj pictural și articulare iconică 24
7. Semiotică și hermeneutică: semioza nelimitată 28

II. SEMN ȘI SIMBOL.. 31
    1. Modelul „diadic”. Ferdinand de Saussure 33
    2. Modelul „triadic”. Charles Sanders Peirce 38
    3. Ocurențe și tipuri 47
    4. „Șase tipuri majore de semne”. Thomas A. Sebeok 48
    5. Conținut și expresie 51
    6. Distincția Semn - Simbol 52

III. COMUNICAREA NON-VERBALĂ 56
    1. Teorii ale comunicării 57
    2. Modele ale comunicării 62
       2.1. Modelul „teoriei informației” (Shannon – Weaver). 63
       2.2. Modele lingvistice ale comunicării (R. Jakobson). 65
       2.3. Modele sociologice ale comunicării 66
       2.4. Modele psihologice ale comunicării 66
    3. Comunicarea non-verbală 68
3.1. Definiții. Scurt istoric 68
3.2. Funcțiile comunicării non-verbale 70
3.3. Verbal / Non-verbal 72
3.4. Structura comunicării non-verbale 75
  3.4.1. Kinezica 76
  3.4.2. Proxemica 79
  3.4.3. Cronemica 80
4. Arta ca formă de comunicare 82
  4.1. Limbajul artistic 83
  4.2. Caracteristicile comunicări artistice 86
IV. HERMENEUTICA SIMBOLOGICĂ 88
  1. Hermeneutica 89
     1.1. Definiție. Scurt istoric 89
  2. Textul hermeneutic 91
  3. Formele hermeneuticii 91
     3.1. Hermeneutica reductivă 91
     3.2. Hermeneutica amplificatoare 92
  4. Tipuri de interpretare hermeneutică 93
     4.1. Interpretarea alegorică 93
     4.2. Interpretare tipologică 93
     4.3. Interpretarea lui Luther 94
     4.4. Interpretarea gramaticală 94
     4.5. Hermeneutica romantică – F.D.E. Schleiermacher 94
     4.6. Hermeneutica istorică – Wilhelm Dilthey 95
     4.7. M. Heidegger 97
     4.9. Paul Ricoeur 98
     4.10. Mircea Eliade 99
O hermeneutică posibilă a artelor vizuale. Trepte ale operei plastice

5.1. Conceptul plastic

5.2. Imaginea

5.3. Arhetipul plastic

5.4. Ideea plastică

5.5. Opera plastică

V. APLICAȚII HERMENEUTICE

1. Forme și structuri plastice arhaice din nordul Transilvaniei

1.1. Definiție: Structura plastică arhaică

1.2. Stâlpul sau coloana

1.3. Poarta

2. Drumul morții și renașterii pe vasele funerare din Cultura Suciu de Sus

3. Marea Zeiță Mamă

3.1. Nodul

3.2. Spicul

4. Concepte hermeneutice: Masca și Jocul în spațiul scenic

4.1. Masca

4.2. Jocul

4.3. Masca și Jocul în sculptură

4.4. Masca și Jocul în spațiul scenic

4.5. Spațiul scenic la nivelul basmului

4.6. Spațiul scenic la nivelul limbajului

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE
Cuvinte cheie:

Rezumat:

Problema non-verbalității, ca element principal de comunicare umană din toate timpurile, atât cele preistorice cât și cele istorice, nu mai necesită astăzi nici un fel de demonstrație.

Limbajul non-verbal, lumea simbolurilor în care trăiește omul, imaginile artistice sau riturile religioase, precum și imensa lume a culturii, ne dovedesc faptul că aceste limbaje sunt universale, creând o legătură imperativă a omului cu lumea vie a regnurilor naturale, dar și cu cea spirituală și transcendentă. Dincolo de știință și concept se întinde o lume specific-umană, de o vastitate universală. Dacă limbajul științific frizează o înțelege a minții, cu siguranță lumea non-verbală descoperă o înțelepciune a sufletului, relevând în om această superbă și caracteristică dualitate.

Omul nu mai este privit ca un animal rațional. Rațiunea și-a pierdut dreptul de a îndrăzni să creadă că poate epuiza universul uman în toată varietatea și bogăția sa, deoarece ea nu poate descompune și înțelege formele vieții culturale ale omului dar și cele ritualice și religioase.

În om trăiește o lume infinită de arhetipuri și simboluri care trădează o ereditate spirituală a imaginariului uman. Civilizația noastră, prea mândră de cultul ei pentru tehnică și „rațiune” se izbește în mod dramatic de nevoia omului de subiectivitate și
artă. Obiectivitatea devine cult fanatic, ea însăși mit modern într-o confrontare tot mai aprigă cu drepturile ființei la imaginar și fantastic, cu drepturile imperative ale omului la subiectivitate și creație.

Cercetarea de față cuprinde în acest fel două moduri opuse, două căi de înțelegere: cea absolut necesară – științifică, și cea tot atât de necesară imaginarului uman – hermeneutică. Există o explicație ontologică (a lucrurilor) dar și o explicație logico-epistemologică a lor. Știința explică. Arta înțelege. Înțelegerea se obiectivează într-o interpretare sau o hermeneutică a simbolurilor și constelațiilor simbolice. O interpretare nu epuizează simbolul, nici multitudinea totală a interpretărilor. Toate interpretările posibile sunt valabile numai dacă respectă coerența internă (adică angajamentul hermeneutic să nu fie contradictoriu), altfel se destramă.

În această cercetare am urmărit atât aspectele științifice ale problemelor studiate, în măsura în care ele pot fi comensurate științific, cât și aspectele hermeneutice ale operelor sau fenomenelor în cauză. Astfel am încercat, mai ales atunci când e vorba de arte plastice, să interferăm metodele de cercetare și de observare plastică sau de istorie a artei, cu cele de observare estetică, la care am adăugat modalități care țin de aparatul de studiu al filosofiei, metoda hermeneutică apropindu-se mult mai mult de esența acestor simboluri sau arhetipuri.

Lucrarea cuprinde cinci capitole structurate astfel:

Primul capitol, „Limitele analizei semiotice a artelor vizuale”, se ocupă de modalități de analiză și interpretare a operelor de artă, precum și limitele pe care le are fiecare modalitate în parte. Reducția semiotică a operei de artă nu implică o reducție de ordin estetic, ci este doar un instrument de analiză a modului de semnificare a Frumosului în artele vizuale. Prima parte a acestui capitol se ocupă de treptele reducției, *Imitatio, Mimesis și Eikon*, apoi de *Substitutio și Significatio, Semeion*. Partea a doua cuprinde o analiză a expresiei și conținutului în semiotica picturală, urmând ca partea a treia să fie rezervată funcției estetice din perspectiva semiotică. A patra parte, *Semiotică și stilistică*, definește fenomenul estetic și fenomenul stilistic în artele vizuale. Celelalte părți ale acestui capitol se ocupă de esteticul ca invenție, limbajul pictural și articularea iconică. În finalul capitolului (subcapitolul 7 *Semiotică și hermeneutică: semioza nelimitată*) se ajunge la concluzia că opera de artă este prin excelенță operă „deschisă”, infinită, neputând fi limitată ca semnificație de nici o metodă științifică și neputând fi epuizată de nici un fel de „traducere”, în sensul extensiunii largi a metodei de analiză.
Capitolul al II-lea este dedicat în exclusivitate istoriei teoriilor despre semn și simbol, definiția și evoluția termenilor de la Ferdinand de Saussure, cu modelul său „diadic”, la modelul „triadic” al lui Charles Sanders Peirce și taxinomia peirciană la Thomas A. Sebeok, Louis Hjelmslev și Umberto Eco, tratând în final și problema explicației și comprenșiei raportate la știință și artă, concluzionând faptul că numai arta ne putea satisface plenar sau ne poate opri teama de neant sau setea noastră nesfârșită de absolut.

Capitolul al III-lea reprezintă o incursiune prin multiplele teorii ale comunicării cu diferitele ei modele cum sunt cele ce țin de teoria informației, modelele lingvistice, sociologice și psihologice. Abordarea noastră sintetizează și principalele definiții, un scurt istoric cu privire la cercetarea comunicării non-verbale, structura acestuia tip de comunicare și principalele tipuri de comunicare-non verbală: kinezic, proxemic, cronemic etc. Ultima parte a acestui capitol se ocupă de artă ca formă specifică de comunicare non-verbală, de limbajul artistic și specificul acestuia, precum și de caracteristicile comunicării artistice.

Capitolul al IV-lea cuprinde un excurs prin sfera definițiilor hermeneuticii ca metodă specifică de înțelegere a omului, a clarificării termenilor de înțelegere și comprenșii și implicația lor în câmpul artistic și științific. Tot aici vor fi vizate aspectele istorice ale tipurilor de hermeneutică, cum este cea alegorică sau tipologică, de la interpretarea gramaticală la hermeneutica romantă a lui F.D.E. Schleiermacher sau istorică a lui W. Dilthey, și poziția față de hermeneutică a unor cercetători precum M. Heidegger, Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur și Mircea Eliade. În finalul capitolului ne asumăm riscul de a propune o hermeneutică generală posibilă a artelor vizuale, analizând treptele operei plastice, folosindu-ne de redefinirea, clasificarea sau „reașezarea” unor concepte precum: conceptul plastic, imaginea, arhetipul plastic, ideea plastică și opera plasticiă.

Capitolul al V-lea, Aplicații hermeneutice, cuprinde cinci părți în care operați cu modalități de cunoaștere și analiză acumulate, folosind atât metoda filosofică, cât și cea psihologică, cea a istoricului de artă sau a esteticianului și a altor științe antropologice. Acest capitol constituie partea cea mai originală a tezei, cuprinzând o modalitate personală de analiză și înțelegere, încercând să limpezească anumite concepte intens utilizate în acest domeniu, dar și definind și propunând noi noțiuni și instrumente de analiză hermeneutică, încercând un anumit tip de „profilaxie” a imaginariului așa cum apare el relevat în structura arhetipurilor, simbolurilor,
demersurilor estetice și artistice din toate timpurile, chiar dacă aceasta presupune o poziție de tratament alopatic a hermeneuticii față de metodele științelor exacte. Temele tratate în această parte a cercetării sunt: „Forme și structuri plastice din nordul Transilvaniei”, „Drumul morții și renășterii pe vasele funerare din Cultura Suciu de Sus”, „Marea Zeiță Mamă” (cu exemple de extensie în cultură a acestui arhetip) și „Masca și jocul în spațiul scenic”.

Finalul acestei cercetări ne găsește aplecându-se asupra unui set de concluzii pe cât de previzibil, pe atât de surprinzător: previzibil pentru că istoria culturii moderne stabilise cu destulă exactitate importanța comunicării non-verbale, faptul că limbajul acesta mai mult decât și specific lumii emoțiilor umane, trăirilor abisale ale structurilor arhetipale ale lumii imaginului, spre deosebire de limbajul verbal care aparține lumii mentalului, a metafizicii; surprinzător pentru că după îndelungate serii de definiții și clasificări ale diferitelor concepte ce țin de lumea semioticii și a semanticii, de complexă eră a comunicării umane performante cu tot mai mare coeficient de precizie în partea ei comensurabilă, siguranța cu care imaginariul și creația artistică se insinuează în simțirea, devenirea și personalitatea noastră, ne face să ne însoim de imensa libertate pe care o credeam în posesia noastră ca indivizi. Nebănuiind că un asemenea tip de cercetare ajunge să se adâncească atât de mult în propriul labirint încât sfârșește în a te convinge că o bună parte din instinctul nostru artistic, din perceptele noastre operaționale la nivel de sensibilitate artistică, nu numai că sunt moștenite dar ele acționează ca niște verificabile crome culturale, așa încât nu știm dacă nu cumva acea libertate individuală de a percepe realitatea și simțirea, întreaga noastră „înțelegeră” nu e un labirint arhetipal predestinat.

Încercând să structurăm conceptual lumea imaginului și a artei realizăm cât de puțin dezvoltat e acest tip de limbaj, cât de sărace și puține ne sunt conceptele atunci când îndrăzniș să facem o fisură pentru a sonda imensul vulcan care e simțirea, creativitatea, imensa energie a esenței umane și toidotată ne dăm seama că știința a avut mai mare grijă să-și dezvolte și să-și perfecționeze conceptele care o apără pe ea ca știință, însă atunci când folosim aceleasi concepte în sfera hermeneutică, ne trezim aproape neputincioși, știința uziind de o logistică conceptuală care forcează cadru mult prea restrâns atunci când e vorba de creație și trăire artistică. În final trebuie menționat că tipul de analiză pe care îl propune această teză de doctorat, prin inventarierea, studierea, performarea sau inventarea unei gramatici conceptuale sau de noi coduri de abordare semantică, duce la îmbogățirea ariei de
analiză a obiectelor artistice moștenite de cultură în istoria și preistoria sa. Pentru că istoria însăși e mai ușor de înțeles cunoscând mai bine „obiectele” culturale produse de ea. Cunoscând arta unei epoci te ancorezi sufletește de acea lume creatoare chiar dacă ea și-a derulat existența cu 20 sau 30 de mii de ani în urmă. Într-un fel, emoția ei se trezește, renaște în măsura în care înțelegem viața ei spirituală, atunci când le interpretăm și asimilăm opera artistică magică și ritualică.

Cele cinci aplicații hermeneutice parcursе în această teză, pe lângă dorința de a înțelege și participa creativ la emoția artistică, urmărește și recunoașterea sau crearea în universul mental și imaginar a unor concepte noi pe baza arhetipurilor mentale moștenite și pe baza traseelor urmate de metoda elaborată astfel care să împingă în același timp „cercetarea hermeneutică” înspre noi standarde de „comprehensiune” și participare la esență. Aceștii noi termeni urmând să facă legătura ideală între mental și emoțional, într-o armonie de cele mai multe ori ciclică și ritualică dar imperativă condiției culturale a omului modern.

Finalul acestei teze cuprinde o serie de planșe absolut relevante pentru susținerea discursului hermeneutic la operele studiate și, firește, literatura și referințele bibliografice.
A. BIBLIOGRAFIE SPECIALĂ

2. Al-George, Sergiu; *Limbă și gândire în cultura indiană – introducere în semiologia indiană*, Ed. Științifică și enciclopedică, București 1976;

15. Cele trei rodii aurite: o istorie a basmelor românești în texte, Ed. Minerva, București 1979
18. Chelcea, Septimiu; Ivan, Loredana; Chelcea, Adina; *Comunicarea nonverbală: gesturile și postura: cuvintele nu sunt de-ajuns*, Ed. Comunicare.ro, București, 2005;
19. Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain (coord.), *Dicționar de Simboluri*, Polirom, Iași, 2009;
22. Corniță, Georgeta, *Comunicare și semnificare. Studiul mimicii. Perspective interdisciplinare*, Ediția a II-a revizuită, Editura Universității de Nord, Baia Mare, 2006;

34. Eco, Umberto, *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Biblioteca Einaudi, Torino, 1997;

46. **Grigorescu, Dan**, *Brâncuși*, Intr. poligrafică „Arta Grafică” București, 1980;

47. **Guțu, Gheorghe**, *Dicționar latin-român*, Editura Științifică, București, 1993;

48. **Ioan Bălin**, *Conferință ARCHEUS*, Ocoliș, Maramureș în data de 28.05.2005;

49. **Iuga, Nicolae**, *Profesorul și Sirena*, eseuri, Proema, Baia Mare, 2001;

53. **Lohisse, Jean**, *Comunicarea. De la transmiterea mecanică la interacțiune*. Polirom, Iași 2002

56. **Marino, Adrian**, *Hermeneutica lui Mircea Eliade*, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1980;

57. **McQuail, Denis, Windahl, Sven**, *Modele ale comunicării*, Editura comunicare.ro, București, 2001;

58. **Moles, Abraham**, *Artă și ordinator*, traducere de Claudia Dumitriu și Ion Pascadi, Editura Meridiane, București, 1974;

59. **Noica, Constantin**, *Cuvânt împreună despre rostirea românească*, Humanitas, București, 1996;

62. **Petrescu, Paul**, *Motive decorative celebre (contribuții la studiul ornamenticii românești)*, Editura Meridiane, București, 1971;
63. Platon, Republica, în Opere V, Ediție îngrijită de Constantin Noica și Petru Creția, Cuvânt prevenitor de Constantin Noica, Traducere, interpretare, lămuriri preliminare, note și anexă de Andrei Cornea, Colecție îngrijită de Idel Segall, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986;

65. Reteganu, Ioan; Leschian, Vasile; Timiș, Nicoară (coord.), Maramureș, Baia Mare, 1984;

67. Saint-Martin, Fernande, Sémioscologie du langage visuel, Presses de l’Université du Québec, Québec, 1987;

68. Saussure, Ferdinand, Cours de linguistique générale, Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger, Édition critique préparée par Tullio de Mauro, Postface de Louis-Jean Calvet, Payot, Paris, 1995;

70. Shepherd Rowena, Shepherd Rupert, 1000 de simboluri. Semnificația formelor în artă și mitologie, Editura Aquila’93, Oradea, 2007;

71. Van Cuilenburg, J.J.; Scholten, O.; Noomen, G.W., Știința comunicării, Editura Humanitas, București, 2004;

73. Vasiliu, Emanuel, Câteva reflecții asupra distincției semn-simbol, în SCL, XXXIX, 1988, nr. 5;

74. Vasiliu, Emanuel, Elemente de filozofie a limbajului, EAR, București, 1995;

75. Wunenburger, Jean-Jacques, Filozofia imaginilor, Traducere de Muguraș Constantinescu, Ediție îngrijită și postfață de Sorin Alexandrescu, Editura Polirom, Iași, 2004;

B. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

78. Avram, Vasile, *Chipurile Divinității. O hermeneutică a modelelor teofanice în spațiul sud-est european (ortodox)*, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006;

83. Bucă, Marin; Evseev, Ivan, *Probleme de semasiologie*, Editura Facla, 1976;

84. Carpow, Maria, *Captarea sensurilor – coordonate analitice*, Editura Eminescu, București, 1987;

89. Der Nordkarpatische Raum In Der Bronzezeit, Symposium Baia Mare 7 – 10 Oktober 1998, Herausgegeben von Carol Kacso, in Bibliotheca Marmaţia I, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2001

90. Dorfels, Gillo, Estetica mitului (de la Vico la Wittgenstein), Editura Univers, Bucureşti, 1975;

91. Dunăre, Nicolae, Civilizaţie tradiţională românească în curbura Carpaţică Nordică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984;

92. Dunca, Petru, Fiinţă – Cunoaştere – Fericire la gânditorii post-paninieni, prefaţă de prof. univ. dr. Constantin Marin, Editura Proema, Baia Mare, 2000;

93. Eco, Umberto, La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale, Bompiani, Milano, 2004;

94. Eliade, Mircea, Cosmologie şi Alchimie Babiloniană, ediţia a II-a, Editura Moldova, Iaşi, 1991;

95. Eliade, Mircea, Făurari şi alchimişti, Traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;

96. Eliade, Mircea, Fragmentarium, Editura Destin, Deva, 1990;

97. Eliade, Mircea, Insula lui Euthanasius, Humanitas, Bucureşti, 1993;

102. Eliade, Mircea, Mituri, vise şi mistere, Traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Univers Enciclopedic, 1998;

103. Eliade, Mircea, Solilovii, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991;

105. Glodeanu, Gheorghe, Fascinaţia ficţiunii. Incursiuni în literatura interbelică şi contemporană, Editura Libra, Bucureşti, 2006;
106. **Guénon, René**, *Simboluri ale științei sacre*, traducere de Marcel Tolcea și Sorina Șerbănescu, Editura Humanitas, 2008;

109. **Ianoși, Ion** (coord.), *Dicționarul operelor filosofice românești*, Humanitas, București, 1997;

110. **Ianoși, Ion**, *Sublimul în estetică*, Editura Meridiane, București, 1983;

111. **Jianu, Ionel**, *Brâncuși*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001;

113. **Kogan, M. S.**, *Morfologia Artei*, traducere de Anca Irina Ionescu, Editura Meridiane, București, 1979;

114. **Leibniz, G. W.**, *Monadologie*, traducere de Constantin Floru, Humanitas, 1994;

116. **Liiceanu, Gabriel**, *Despre limită*, Editura Humanitas, București, 2004;

117. **Malraux, André**, *Capul de obsidian*, traducere de Modest Morariu, Editura Meridian, București, 1977;

118. **Malraux, André**, *Omul precar și literatura*, traducere de Modest Morariu, Editura Univers, București, 1980;

120. **Marga, Andrei**, *Introducere în filosofia contemporană*, Editura Polirom, București, 2002;

121. **Marga, Andrei; Muscă, Vasile** (coord.), *Teme Hegeliene. Studii*. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982;

123. **Noica, Constantin**, *Scriitori despre logică lui Hermes*, Editura Cartea Românească, București, 1986;

124. **Noica, Constantin**, *Sentimentul românesc al ființei*, Editura Eminescu, București, 1978;
125. **Noica, Constantin**, *Șase maladii ale spiritului contemporan*, Editura Humanitas, București, 2008;
126. **Panofsky, Erwin**, *Artă și semnificație*, traducere de Ștefan Stoinescu, Editura Meridiane, București, 1980;
127. **Petreu, Marta**, *Despre bolile filosofilor. Cioran*, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2008;
128. **Petreu, Marta**, *Filosofii paralele*, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005;
130. **Platon**, *Opere IV*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989;
132. **Prut, Constantin**, *Fantasticul în arta populară românească*, Editura Meridiane, București, 1972;
136. **Stoichiță, Radu**, *Natura conceptului în logica lui Hegel*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1972;
139. **Tonoiu, Vasile**, *Ontologii arhaice în actualitate*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1998;
140. **Vlăduțescu, Gh.**, *Deschideri către o posibilă ontologie. Interpretări al presocratici*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987;
141. **Wald, Lucia**, *Sisteme de comunicare umană*, Editura Științifică, București, 1973;