

PARTE I: PONENCIAS SEGÚN EJES TEMÁTICOS

**Eje temático:
Abordaje de las literaturas**

Utilidad de las artes visuales en la clase de literatura en LE

Martínez, Ester

Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Lenguas

En la clase de LE una imagen significa un importante impulso, ya que condensa estimulantes posibilidades interpretativas. Consideramos que las obras de arte visual pueden ser disparadoras de asociaciones que ayuden en la interpretación de textos literarios colaborando con el logro de objetivos pedagógicos, cooperar con su potencial didáctico y propiciar un desempeño creativo por parte de los alumnos ganando en interés y de motivación. Es evidente que la intertextualidad opera en ambos sentidos: una obra de arte puede ser literaturizada y a su vez una obra literaria puede inspirar una obra de arte. Pero cuando esta relación intertextual no está presente ¿se verifica igualmente el provecho de esta técnica? Además surge desde el punto de vista del quehacer docente otra pregunta: ¿qué habilidades podemos incentivar a través de esta práctica? Para ejemplificar estos conceptos presentamos diversas obras literarias que podrían ser introducidas de esta manera. Finalmente describiremos un plan de clase elaborado como modelo para la presentación y análisis de una obra literaria con apoyo de una obra del campo de las artes visuales. Los destinatarios son estudiantes de Literatura II del quinto año de las carreras de Profesorado de Lengua Alemana y Licenciatura en Literatura y Lengua Alemanas.

Palabras clave: obra de arte visual, literatura, interpretación, intertextualidad, objetivos

Utilidad de las artes visuales en la clase de literatura en LE

Este trabajo trata acerca de la importancia de la obra de arte en el abordaje de una obra literaria.

Estamos de acuerdo con que la imagen es el elemento idóneo en la clase de LE para que los alumnos abduzcan hipótesis acerca del contenido de un texto. La obra pictórica, escultórica, el collage, la fotografía, son algunos de los recursos que se deberían utilizar con más frecuencia en el aula, ya que despiertan asociaciones útiles para lograr los objetivos didácticos y también para despertar la creatividad en un ambiente distendido, sin lugar a dudas motivador de la participación, indispensable cuando se trata de una L.E. Tanto es así que el marketing tiene la premisa de que “una imagen vale más que mil palabras”.

En el presente trabajo no se va a hacer distinción entre artes visuales (dibujo, pintura, grabado), plásticas (escultura, arquitectura), aplicadas (diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, decoración), modernas (fotografía, cine, video, infografía), artesanías y oficios artísticos (cerámica y alfarería) sino que vamos a englobarlas a todas ellas con el concepto de artes visuales (AV)

Mientras que las obras de las AV sirven como impulso para acciones lingüísticas en la clase de LE y ofrecen variadas posibilidades de interpretación, los textos literarios, en tanto, al significar espacios imaginarios, son desencadenantes de asociaciones en los lectores. Es imposible no “caminar” por los paisajes virtuales que “pinta” Virginia Wolf en *Las Olas* o no advertir la presencia del autor como observador en el “cuadro” descrito en la poesía *Kuhl und hart (Frío y duro)* de Kafka.

Esto sucede porque, de alguna manera, se puede decir que hay poesía en el arte visual y hay pintura en la literatura. A través de la historia los pintores han tomado sus motivos de temas literarios o mitológicos y del mismo modo los escritores han intentado recrear ante nuestros ojos imágenes que emulan a las artes figurativas.

Si el docente desea aprovechar en su clase los beneficios de este “parentesco” entre las obras de arte y la literatura, basada en el uso “fraternal” de metas y medios de expresión, es imprescindible que en primer lugar logre compatibilizar los intereses didácticos de la materia Literatura con una combinación adecuada de obras de las dos disciplinas. Esto requiere establecer primero los objetivos de aprendizaje esperables y luego la elección de las obras que colaborarán con esta meta.

Otro aspecto a tener en cuenta, no menos importante, es el valioso aporte que constituyen los nuevos medios para cumplir con estos propósitos. Por ejemplo, hoy es sencillo bajar de internet obras de arte que luego se ofrecerán a los alumnos mediante una sencilla presentación de Power Point.

El estudio de la interrelación entre las AV y la literatura no es nuevo ya que se viene estudiando desde *La Poética* de Aristóteles, quien inicia las observaciones acerca de las semejanzas y coincidencias entre las artes musical, poética y pictórica. Por su parte, Horacio constata el atractivo de la producción literaria en su coincidencia con las demás artes cuando dice “*ut picturapoesis... te capiatmagis*” (como la pintura es la poesía).

Entre quienes continuaron con el análisis de esta interesante cuestión, contamos al escritor alemán Lessing, quien lo hace en su obra *Lacoon*, advirtiéndole sobre las diferencias entre las artes visuales y las verbales, “a propósito de la percepción holística de las primeras y temporal de las segundas” (Vidal Claramonte, 21). Este factor hacía apropiada para la “descripción” a la pintura, frente al componente temporal de la poesía, que la convertía en más adecuada para la “narración” y el movimiento. (Galván en Vidal Claramonte, 11). El ensayista inglés William Hazlitt, en tanto, afirma: “Las artes de la pintura y la poesía están vinculadas con el mundo del pensamiento que yace en nuestro interior y con el mundo de los sentidos que yace afuera, esto es, con lo que sabemos, vemos y sentimos íntimamente” (Hazlitt, 30). Es entonces, esta relación directa con nuestros sentimientos, lo que hace que las percibamos como una sola cosa, indiferenciadas. Será quizá esa la causa por la que muchos artistas “han llegado a un dominio notable de ambos medios de expresión”. Tal es el caso en España de Santiago Rusiñol, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti, enumera Bou (304)

Como docentes es importante, entonces, preguntarnos de qué manera podemos relacionar didácticamente las obras de las AV y las obras literarias en una forma interdisciplinaria aprovechando su afinidad y sus potencialidades, que a la vez resulte productiva en la clase de Literatura en una LE.

A fin de ejemplificar la utilización del arte para abordar una obra literaria en la LE, me voy a valer de la planificación de una experiencia áulica pensada para alumnos de 5to. Año de la carrera de Profesorado de Lengua Alemana y de Licenciatura en Lengua y Literatura Alemana de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. Se trata del análisis del cuento corto de Kafka *El Puente*.

Todos sabemos que el motivo del puente se repite tanto en la literatura como en la pintura con gran frecuencia, lo que nos hace conscientes de su gran poder de sugerencia. Si observamos algunos cuadros de puentes, notaremos que cada uno de ellos despierta una resonancia diferente en nuestro interior: nostalgia, alegría, recuerdos, traumas. Esto se

puede transmitir a través de una pintura, del mismo modo que el escritor lo hace con palabras y con recursos literarios.

En la clase de literatura en LE se busca profundizar el conocimiento de la lengua y de aspectos tales como la historia de la literatura, los recursos literarios, teorías literarias, etc. Paralelamente se persiguen otros objetivos, como despertar la sensibilidad del lector, incrementar su poder de análisis, reflexión e interpretación del mensaje del autor, elegir marcos teóricos adecuados para este fin, etc. El mensaje puede ser más o menos claro o encontrarse encriptado mediante símbolos, alegorías, metáforas, etc. Lo que el docente procura es estimular este sistema de decodificación en los alumnos, que les permita un acercamiento al espíritu e intención de la obra literaria para así descubrir otros mundos. Al trabajar en forma interdisciplinaria el docente estará poniendo el pincel y la pluma en comunicación, ya que vincula lo leído y visto con los ojos de la imaginación, con lo concreto. De esa manera la obra de arte coopera con la interpretación.

Una interpretación del cuento *El puente* de Franz Kafka

Como marco teórico se utilizará la intertextualidad según la ve Camarero Arribas, quien afirma:

Queda claro que un texto no está nunca solo y que leer significa interpretar en un contexto mental más amplio en el que hay siempre otras referencias. Por esta razón la Literatura Comparada, al efectuar un acto interpretativo complejo basado en la *transversalidad literaria*, aporta un análisis en el que la relacionalidad de los textos efectúa, por sí sola ya, un primer nivel de teorización nada desdeñable. (Camarero Arribas, 130).

Por otro lado, también es necesario definir el texto artístico, lo que haremos teniendo en cuenta la siguiente postura, de la que se podría deducir la siguiente fórmula:

$\text{Texto} = \text{Código} + (\text{Autor} + \text{Lector} + \text{Tradición} + \text{Contexto})$
--

El texto literario, como todo texto cultural, representa no la encarnación de un cierto código, sino la unión de diferentes sistemas que están en conflicto. Se puede decir que el texto es la unidad básica de la cultura y la cultura es una jerarquía de sistemas semióticos que se caracterizan por la heterogeneidad de lenguajes; de lo anterior se desprende que un texto es un punto de intersección de varios códigos culturales o sistemas que configuran una compleja red de relaciones intertextuales. (Rojas Ajmad, 14)

En la fórmula que consignamos figuran entre paréntesis algunos de los sistemas que configuran esa red de sistemas en conflicto a la que hace referencia el autor, y que debemos considerar a la hora de interpretar un texto, como veremos más adelante en la parte práctica.

Para el análisis de la obra literaria elegida se utilizarán las Teorías de Freud. El objetivo del análisis de la obra en cuestión es familiarizar a los alumnos con los siguientes contenidos: Intertextualidad, símbolo, elección de marco teórico para el análisis e influencia de esa elección en la decodificación del mensaje del autor (ya que no es lo mismo la interpretación según Freud, Jung o Lotman, por ejemplo).

Requerimiento de conocimientos previos

Los alumnos deben haber leído previamente la biografía de Kafka, el capítulo 5 de la *Interpretación de los sueños* de Freud y su biografía, y deben haber investigado sobre la

definición de intertextualidad. Deben poder diferenciar y definir: Metáfora, símbolo y alegoría. Estos contenidos teóricos pueden haber sido ya estudiados en clases anteriores y el análisis de la obra consistiría en este caso en el repaso teórico y cierre práctico de la unidad.

Introducción al tema

- Se pregunta a los alumnos si saben qué es intertextualidad y se pide que den ejemplos (*Romeo y Julieta* de Shakespeare y *Romeo enamorado*, por ej.) En caso de que no se les ocurriera nada, se pueden mostrar imágenes de estas obras.
- Los alumnos responden y dan ejemplos. Suponemos que se referirán siempre a obras escritas, no incluyendo obras de AV.
- Se pregunta qué clases de puentes conocen y se muestran pinturas de Cezanne, Derain, Bellotto, Monet, Girtin, Grimshaw, Repin, Seurat, Sisley y van Gogh.
- Se presenta la pintura nro. 1 y se pregunta si habían visto antes esta clase de puente (un hombre tendido sobre un abismo formando un puente). Se pregunta de qué manera se podría literaturizar ese cuadro (para demostrar que una obra de arte puede originar un texto literario). Luego se pregunta si se puede dar el caso contrario, que una obra literaria origine una pintura. ¿Conocen algún caso? ¿Eso es también intertextualidad?
- Se promueve la intervención e interacción de los alumnos.
- Se pregunta qué podría simbolizar ese puente, por qué el hombre está en esa posición, qué dos orillas puede estar uniendo ese puente, qué significado tiene para ellos un hombre tendido como un puente. Se pregunta si esta obra puede ser autobiográfica.
- Los alumnos abducen hipótesis. Se puede trabajar en el pizarrón con la técnica de *mindmapping*.
- Se presenta el cuento, se reparten copias del mismo y se les da tiempo para leerlo.
- Un alumno lee posteriormente el cuento en voz alta.
- Se pide a los alumnos que relacionen el cuento con el cuadro. ¿Hay intertextualidad? ¿Por qué?
- Se presentan otras obras similares y se pregunta dónde está la diferencia entre ellos, a qué punto del texto se refieren. Este momento podrá ser realizado con trabajo en grupos que luego presentaran sus conclusiones.
- Se presenta el tema del símbolo y del símbolo del puente:
- ¿Qué saben sobre el símbolo? ¿Características? ¿Ejemplos? Diferencias entre metáfora, símbolo y alegoría.
- ¿Qué saben del símbolo del puente? ¿Para qué sirve un puente?

Niveles de interpretación

A - Primer nivel de interpretación: análisis de la estructura e información interna del texto y su función (análisis inmanente)

- ¿A qué género corresponde este texto? ¿Poesía? ¿Cuento? ¿Parábola? ¿Qué predomina: relato, descripción?
- Preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quién relata el cuento?, ¿Cuál es su estado de ánimo?, ¿Cuál es el tema?
- Leen el texto y explican qué interpretan.
- Se pide que identifiquen campos semánticos (paisaje, agua), ¿hay repeticiones, metáforas, símbolos?

B - Segundo nivel de interpretación (referencia a elementos externos al texto)

- Leer el texto y lo relacionan con la biografía de Kafka (relación con el padre, profesión, matrimonio, religión, lengua, etc.). Exponen su interpretación. Trabajo en grupos con uso de pasajes de textos personales: *Carta al padre*, correspondencia, diarios (llevados a tal fin por la docente).
- Uso de pasajes de otras obras (*La condena*). Encontrar similitudes.
- ¿Esto puede ocurrir en realidad? ¿Es un sueño? ¿Es una pesadilla?
- A la luz de estos elementos: ¿En qué cambia la interpretación?

C - Tercer nivel de interpretación (teniendo en cuenta un marco teórico)

- ¿Qué lectura se puede hacer del texto tomando los símbolos del puente, el abismo y la caída? (Los tres elementos se pueden relacionar con la relación con el padre, humillación)
- ¿Qué otros símbolos identifican en el texto? (cabellos, bastón, faldón, montaña, río, valle, agua)
- ¿Qué clase de símbolos son esos?
- ¿Por qué Kafka utiliza esos símbolos? Relacionar con Freud (coetáneos, impacto de sus teorías en otros autores y obras)
- ¿Qué significa la agresión del desconocido? Relacionar con la pintura nro. 3. ¿Quién puede ser esa persona? (otro hombre= crítica social, el padre, un Dios vengativo (Biblia), el demonio. ¿Podría ser una agresión sexual?
- Relacionar con la pintura número 2. ¿Qué significa lo que está en el fondo del abismo? Tomar en cuenta el color. ¿Puede ser un impulso (homo) sexual reprimido? ¿Hay elementos en la biografía que permitan esa conclusión? Condiciones válidas para la interpretación: sólo a través de elementos del texto, contexto o biografía del autor. Concepto de (auto) censura. No lo dice en el sueño, hay una segunda censura por medio de los símbolos.
- ¿El ataque sexual es literal o es figurado? Relacionar con el padre. Complejo de Edipo, el padre como enemigo, temor a la castración.
- ¿Qué otras lecturas se podrían hacer sabiendo el significado de esos símbolos?

D – Cuarto nivel de interpretación (teniendo en cuenta el contexto de producción)

Se pedirá a los alumnos que relacionen la obra con el contexto de producción. ¿De qué manera los conflictos presentes en la sociedad pueden haber encontrado eco en la obra? ¿Qué lectura se puede hacer del cuento si se considera esos elementos?

Desarrollo de la habilidad productiva escribir

Como tarea los alumnos pueden hacer una reseña periodística informando lo sucedido en el cuento. Pueden incorporar elementos nuevos o inventar un final distinto.

Conclusión

- Utilidad del uso de una obra de arte visual como disparador del análisis de una obra literaria. Puede haber o no intertextualidad. No necesariamente el cuadro o la escultura debe tener relación intertextual con la obra literaria. Por ejemplo, si queremos presentar y analizar el símbolo del puente en la poesía *Kuhl und hart* de Kafka podemos usar cualquier pintura de un puente o bien un collage realizado por la docente para incorporar al observador y los elementos descriptos en el poema. Lo mismo sucede con *Drachenblut* (*Sangre de dragón*) de Christoph Hein, donde también es importante el símbolo del puente.

Pero si, en cambio, nos queremos referir a la intertextualidad por la referencia mitológica del título de esa novela, podemos utilizar una pintura de esa escena de la mitología germánica o presentar una escultura de un dragón.

- Concientización de la importancia del marco teórico para la asignación de significado de una obra literaria, por ejemplo, Jung, Ferenczi, Lotman. ¿Queda completo el sentido de la obra? ¿Por qué no? Explicación de contextos de producción e interpretación y su influencia en el significado que le damos a la obra. Ejemplificar con una novela policial. Al final se sabe quién es el asesino, en cambio en *El Puente* de Kafka lo que hacemos es aproximarnos a la intención del autor, sin descubrir totalmente el significado de la obra (kafkiano). Esto justifica la fascinación que Kafka ejerce sobre el lector y sobre la crítica literaria, ya que nunca se lo puede entender plenamente, por eso hay tanta bibliografía secundaria, lo que ha originado bibliografía terciaria: Caputo-Mayr, Marie Luise und Herz. *Kafka. Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur. Eine Einführung. Band 1 und 2*. München: K.G. Saur. 2000.
- Estímulo y motivación para la creatividad y pensamiento libre del alumno y su expresión en la LE en forma oral en clase y escrita, en la tarea.
- Mejoramiento en la habilidad para formular hipótesis en la LE y su verificación.
- Consecución de otros objetivos didácticos. En este caso intertextualidad, recursos literarios, marco teórico, contextualización de la obra, etc.
- Sensibilización hacia otras formas artísticas.

Ejemplos de obras literarias y obras de arte relacionadas

Texto literario /Obra pictórica

- *El puente* de Kafka y las pinturas mostradas.
- *La Biblia* (aunque no es obra literaria) y las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina
- Afirma Mario Praz: "...Giambattista Marino y sus seguidores produjeron "galerías" de pinturas en verso que culminaron con las *Peintures morales* de Pierre La Moyné". (Praz, 12)
- *A buen juez, mejor testigo*, leyenda de José Zorrilla y la pintura homónima de Juan Martínez del Pozo(*).
- Drama *Fausto* de Goethe y ópera homónima de Gounod y *Margarita probándose las joyas* y *Escena de las Cruces* de Juan Martínez del Pozo. (*)
- Obra teatral *El trovador* de García Gutiérrez y lienzo homónimo de Martínez del Pozo. (*)
- La novela de Alejandro Dumas *Los tres mosqueteros* y la obra *Mosqueteros del Luis XIII* del pintor Adolfo Rubio Sánchez. (*)¹

Obra pictórica / Texto literario

- *Los saltimbanquis* de Picasso y la *5ta. Elegía* de Rainer María Rilke
- *La caída de Ícaro* de Pieter Brueghel el Viejo y el poema *Museo de Bellas Artes* de W. H. Auden. (Ejemplo tomado de Praz, 77/8)
- "Julian Schnabel se inspiró en *The Recognitions* [novela de Gaddis] para crear una serie pictórica del mismo nombre..." (Vidal Claramonte, 41)

---

¹ Los ejemplos marcados (*) han sido tomados de Caro Valverde 2007: 13.

Texto literario / Mitología

- *Drachenblut* de Christoph Hein y pintura o escultura del mito germánico.
- *Herakles 5* de Heiner Müller y dibujo del mito griego.
- Un modo apropiado de presentar *La muerte en Venecia* de T. Mann sería presentar una fotografía del *David* de Miguel Ángel. A través de preguntas dirigidas, se podría conducir a los alumnos a abducir hipótesis sobre el contenido de la obra.

Parentescos estéticos notables, aunque una obra no origine a la otra

- Como hace ver Vidal Claramonte: “Woolf y van Gogh se fijan en los detalles, en los colores. Espléndidos ejemplos podrían ser los cuadros Titulados *Fleus des champs dans un vase* y *Torunesols* y los pasajes introductorios de *The Waves* [*Las olas*]” (Vidal Claramonte, 20). Esta relación puede ayudar en la lección de las obras apropiadas para la clase de literatura.

Bibliografía

- Bou, Enric (2001). *Pintura en el aire. Arte y literatura en la modernidad*. Valencia: Pre-textos.
- Camarero Arribas, Jesús (2002). “Comparatismo y teoría literaria”. *Revista Anthropos*, 196, 130.
- Caro Valverde, María Teresa (2007). “Imaginarios pictóricos de la literatura en el Museo de Bellas Artes de Murcia”. *Revista de Investigación y Crítica Estética*. Cartaphilus 2. 9-18.
- Hazlitt, William (2004). *Ensayos sobre el arte y la literatura*. Introducción, selección y traducción Ricardo Miguel Alfonso. Madrid: Espasa e Orbitas.
- Kafka, Franz. *Obras completas. El Puente*. Vol. IV. Barcelona: Edicomunicación.
- Praz, Mario (1979). *El paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Mnemosyne. Madrid: Taurus.
- Rojas Ajmad, Diego Augusto (2006). “Sobre culturas y disecciones. Los “Theatros” venezolanos del siglo XVIII a la luz de la semiótica de la cultura”. *Espéculo*. Revista de estudios literarios. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Extraído el 27 de junio de 2013 de: www.ucm.es/info/especulo/numero33/drojas.html
- Vidal Claramonte, M. Carmen África (1992). *Arte y Literatura. Interrelaciones entre la pintura y la literatura del siglo XX*. Madrid: Palas Atenea.

Apéndice

El puente, de Franz Kafka (1883 - 1924)¹

Línea	Texto
1	Yo era rígido y frío, yo estaba tendido sobre un preci-
2	picio; yo era un puente. En un extremo estaban las puntas
3	de los pies; al otro, las manos, aferradas; en el ceno quebra-
4	dizo clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi
5	chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad ru-
6	moreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista
7	se animaba hasta estas alturas intransitables, el puente no
8	figuraba aún en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba;
9	debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna
10	vez, puede dejar de ser puente sin derrumbarse.
11	Fue una vez hacia el atardecer -no sé si el primero
12	y el milésimo-, mis pensamientos siempre estaban con-
13	fusos, giraban siempre en redondo; hacia ese atardecer
14	de verano cuando el arroyo murmuraba oscuramente,
15	escuché el paso de un hombre. A mí, a mí. Estírate puente,
16	ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha
17	sido confiado. Nivelá imperceptiblemente la inseguridad
18	de su paso; si se tambalea, date a conocer y, como un dios
19	de la montaña, ponlo en tierra firme.
20	Llegó y me golpeó con la punta metálica de su bastón,
21	luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó
22	sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos
23	enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras
24	miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue
25	entonces -yo soñaba tras él sobre montañas y valles-
26	que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo.
27	Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante
28	de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño?
29	¿Un saltador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador?
30	¿Un destructor? Me volví para poder verlo. ¡El puente se da
31	vuelta! No había terminado de volverme, cuando ya
32	me precipitaba, me precipitaba y ya estaba desgarrado
33	y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me
34	habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz.

---

¹ Kafka, Franz. Obras completas. Vol. IV. *El Puente*, pág. 1298-9.