

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
教育处

ARTE Y LENGUA: USAR LA PINTURA EN EL AULA DE E/LE

Mariona Anglada Escudé

Instituto Jinling de la Universidad de Nanjing (CHINA)
Universidad Jaime I (ESPAÑA)
marionatell@yahoo.com

Resumen

La imagen tiene sus propias claves de interpretación, más relacionadas con la lengua meta y su cultura de lo que acostumbramos a pensar. Entre dos lenguas tan lejanas como el chino y el español no solo median contrastes lingüísticos y culturales sino también visuales e iconográficos. En este trabajo adaptaremos del método de análisis iconológico propuesto por Panofsky y lo aplicaremos a la adquisición de E/LE por parte de sinohablantes.

Palabras clave: Español lengua extranjera, sinohablantes, pintura, Panofsky.

1 LA LECTURA DE IMÁGENES: ORIENTE Y OCCIDENTE

La lectura y comprensión de imágenes está determinada por la percepción. Esta, a su vez, se asienta en la experiencia personal y en el contexto sociocultural de cada individuo. No podemos presuponer, pues, que un estudiante chino de español, marcado por su tradición confuciana y concepción esencialista y holística del mundo, perciba e interprete una imagen igual que un alumno europeo [1]. Durante los últimos años el psicólogo Richard E. Nisbett [2] junto con otros investigadores, ha demostrado a través de diferentes experimentos que la percepción asiática es diferente que la occidental. A causa del entorno, la cultura y las tradiciones, los asiáticos conciben el mundo y lo perciben de manera holística, es decir como un todo, un conjunto; los occidentales, en cambio, a causa de una tradición marcada por el pensamiento griego y romano y por el Renacimiento están mucho más centrados en lo individual y, por lo tanto, perciben las imágenes de forma analítica [3].

Estas diferencias no impiden a un asiático comprender un gran número de estímulos visuales de Occidente pero, sin embargo, su método y pautas de análisis variarán de las occidentales ya que no se fijará tanto en los detalles, ni analizará cada uno de los elementos representados sino que buscará y expresará la esencia de estos como conjunto. Las dificultades a la hora de trabajar con imágenes con alumnos chinos pueden aparecer, pues, por un lado, en la interpretación de elementos culturales de una imagen determinada, y, por el otro, en la descripción detallada de esta, ya que el alumno asiático no está acostumbrado a reparar y dar importancia a detalles que en el arte occidental pueden tenerla debido a su carácter simbólico o la carga de información cultural que pueda haber en ellos.

2 VENTAJAS DEL USO DE IMÁGENES EN EL AULA DE E/LE

Si, como hemos dicho, el uso de imágenes en el contexto asiático puede suponer dificultades en el aula, ¿por qué deberíamos recurrir a ellas? La respuesta es sencilla: las ventajas y beneficios que nos aportan las imágenes durante una clase superan con mucho el pequeño choque cultural, a nivel perceptivo, del que hemos hablado y que, como veremos, puede sortearse con relativa facilidad. Consultando algunas fuentes [4] encontramos diferentes razones que justifican e incitan a usar imágenes en el aula. Aquí ofrecemos algunas de las más destacadas:

- Afectividad.

La afectividad puede ser un elemento catapultador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en China. La actitud poco comunicativa [5] del alumno asiático puede suponer una dificultad en el aula. La imagen ha resultado ser una buena herramienta para suavizar estas pequeñas barreras. Para empezar, es un recurso dinámico y de carácter lúdico, su comprensión

sensible (no simbólica) no supondrá un alto nivel de concentración por lo que el alumno será mucho más receptivo hacia esta; relacionado con ello, nos encontraremos con que las imágenes sitúan a todos los alumnos en el mismo punto de partida hacia el estímulo deseado y conseguiremos eliminar, con ello, la desigualdad de niveles que pueda existir en un grupo. En muchas ocasiones, además, lograremos camuflar gran cantidad de contenido lingüístico (especialmente comunicativo) detrás de lo que parecerá una actividad centrada en una imagen y no en la lengua. Por otro lado, el uso de imágenes, especialmente proyectadas y con un ambiente ligeramente oscurecido, reducirá el estrés del alumno al hablar, así como la ansiedad y la inhibición, ya que la mirada y la atención de todos sus compañeros estará centrada en el estímulo en vez de estarlo en el hablante. Por último, el uso de imágenes, por el entorno relajante y por la variación metodológica que supondrá, probablemente ayude a aumentar el interés y la motivación en el aula.

- Contexto.

Ayudándonos de imágenes el alumno comprenderá mejor el contexto que rodea muchas situaciones conversacionales o narrativas alejadas de la realidad china o asiática en general. Esto añadirá, además, contenidos socioculturales de carácter visual y el campo de aprendizaje del alumno crecerá no solo lingüísticamente sino también simbólica e icónicamente. La imagen nos puede servir, también, para solucionar en muchas ocasiones lo que Juaristi [6] denomina “atascos comunicativos”, especialmente en niveles iniciales.

- Acceso directo al registro de símbolos.

El uso recurrente de imágenes en el aula favorecerá, por un lado, al almacenamiento de símbolos que en el contexto asiático no sean recurrentes o convencionales y, por el otro, serán un gran apoyo mnemotécnico. Nuestra mente recuerda símbolos, iconos y, a estos, les otorga una serie de palabras sinónimas o en diferentes lenguas. El proceso de memorización será más rápido y efectivo si se hace a través de imágenes que a través de la traducción de vocabulario, ya que se estará añadiendo un paso intermedio que en realidad no necesitamos. Será mucho más fácil y rápida la asociación “avión - ✈” que “avión - 飞机 - ✈” [7]. Además será la herramienta ideal para un precalentamiento de cara a una actividad centrada en un texto, y reducirá enormemente el choque contextual y, por lo tanto, afectivo con este.

- Transición natural de la lengua a la literatura.

El alumnado chino, en muchos casos, siente reticencia hacia la literatura ya que les parece algo difícil de comprender y alejado de la realidad lingüística y la finalidad que ellos buscan en la lengua. El paso de un texto graduado preparado específicamente para un alumno de E/LE a un texto literario puede ser difícil y frustrante. Las imágenes nos ayudarán a acercar a los alumnos al contexto de los autores, de las obras, y solventarán problemas relacionados con la construcción de imágenes mentales de un ambiente, vestuario, ideas y comportamientos tan alejados de la China del siglo XXI.

- Desarrollo de destrezas analíticas.

El trabajo con imágenes obligará a los alumnos, de manera inconsciente, a acostumbrarse a analizar las imágenes y reparar en detalles a los que, como hemos visto en el primer epígrafe, de manera natural no prestarían atención: colores, símbolos, contextos, apariencias... Esta destreza analítica adquirida a través del trabajo con imágenes se podrá trasladar de forma natural al ámbito de la lectura y de la literatura.

- Tolerancia hacia la multiplicidad de respuestas.

Las imágenes son una evidente representación de la subjetividad: muestran cómo diferentes ilustradores, dibujantes o pintores representan un mismo tema, o cómo una misma imagen puede ser interpretada de múltiples maneras por cada uno de sus espectadores. El sistema educativo en China tiende a utilizar un sistema de exámenes, y de preparación para estos, centrado en respuestas únicas [8]. Es importante que dentro de las destrezas socioculturales que adquieren los alumnos de E/LE en China, pues, se incluya la tolerancia a la ambigüedad y a la multiplicidad de respuestas e interpretaciones.

3 EL MÉTODO PANOFSKY EN EL AULA DE E/LE

3.1 Erwin Panofsky y su método de análisis iconológico

Erwin Panofsky fue un historiador y teórico del arte nacido en Alemania y exiliado a EE UU antes de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de sus grandes aportaciones al campo del análisis iconográfico están relacionadas con la subjetividad de la percepción, no en tanto que función fisiológica sino como proceso directamente dirigido por los presupuestos culturales del espectador; y con el estudio académico de las obras de arte. En su obra *El significado en las artes visuales* [9] propone un método de análisis iconológico. Este ha sido el emblema metodológico de la escuela de Warburg y, en él, Panofsky defiende que el estudio de la Historia del Arte debe ser de carácter eminentemente contextualista. Tiene, pues, que basarse en la reconstrucción de “aquellos fundamentos sociológicos y de progreso en los que fueron elaboradas las obras de arte” [10] ya que según el teórico: el arte “es un producto de la mente que, culturalmente cristalizada, daba lugar a la forma” [11]. En las siguientes líneas resumiremos los tres niveles que sigue este método (más tarde entenderemos la utilidad de este en el aula de lenguas extranjeras):

- Nivel preiconográfico

El nivel primario o natural está centrado en los estímulos visuales y se conoce como la fase de significación sensible. Esta se divide, a su vez, en dos significaciones: la fáctica, cuando se describen las formas y se reconocen los objetos; y la expresiva, cuando se expone la vertiente más psicológica de los objetos: estado de ánimo, emociones... Este nivel en su conjunto, pues, describe los objetos: cuáles son, cómo están ubicados y su estado; sin intervención de elementos contextuales.

- Nivel iconográfico

El nivel secundario se centra en la significación inteligible, e interpreta las formas y figuras tomando en consideración el contexto, las convenciones del lugar y la época en la que se creó, y cualquier información que se pueda extraer de las fuentes primarias relacionadas con el autor o la obra en cuestión. Se pasa, pues, de un nivel puramente visual a un nivel interpretativo.

- Nivel iconológico

El tercer nivel se basa en la significación esencial, la que no se muestra solo por apariencia sino la que hay que buscar en fuentes relacionadas no solo con el autor y la época sino también con el tema, los símbolos y elementos de la obra... se trata de un nivel consciente, es decir, que hay que describir con consciencia de que se está buscando algo, un trasfondo escondido, una lectura que no será asequible a través de las fuentes más obvias.

Hay que tener en cuenta que es imprescindible pasar por los dos primeros niveles para poder llegar al tercero y que, según Panofsky, son los tres los que forman el principio unificador de la obra de arte. Hay que explorar en detalle la significación fenoménica e inconsciente de los dos primeros niveles para poder ser consciente de lo que se quiere buscar y encontrar en el tercero.

3.2 El método en el aula

El método de Panofsky nos plantea, pues, un acercamiento lógico y progresivo a la obra de arte. Estos pasos para la aproximación a la pintura que nos propone el teórico del arte nos pueden servir a los profesores, como transmisores de contenidos socioculturales y, por lo tanto, también icónicos, para introducir progresivamente e inconscientemente a nuestros alumnos al mundo del análisis de imágenes. Aquí proponemos, pues, un método que intenta introducir en paralelo el análisis de imágenes con la adquisición de segundas lenguas.

En un primer lugar encontramos a los alumnos de niveles básicos a quienes no podemos exigir, por estar es un estado inicial del proceso lingüístico y contextual, un análisis iconográfico de las pinturas. No obstante, podemos trabajar con ellos a través pinturas en lo que Panofsky denomina la significación preiconográfica. No necesitamos que los alumnos describan las escenas, pero pueden hacer y entender descripciones físicas que no impliquen demasiados conocimientos contextuales. Tal y como nos dice el mismo Panofsky [12]: “Cualquier persona puede reconocer el aspecto y el comportamiento de seres humanos, de animales y plantas, como todo el mundo puede reconocer un rostro colérico y otro jovial. (...) Nuestra experiencia práctica es indispensable, así como suficiente, en cuanto material para una descripción pre-iconográfica”. De esta manera, por un lado, aprovecharemos los beneficios mnemotécnicos y afectivos que nos ofrecen las imágenes y, por el

otro, inconscientemente el alumno acumulará símbolos y elementos iconográficos que se repetirán en las pinturas y facilitarán el acceso, en el segundo nivel, al contenido convencional.

En el segundo estadio, al tener los alumnos un nivel de usuario independiente, tendrán más facilidad para comprender, asimilar y aplicar los conocimientos culturales y contextuales a las pinturas con las que trabajan. En estos niveles, la colaboración del profesor como aportador de conocimientos culturales y simbólicos será de vital importancia para que el alumno los asimile progresivamente. En este caso, pues, junto con las destrezas lingüísticas el alumno desarrollará la capacidad de análisis de la significación iconográfica. Tengamos en cuenta que no estamos preparando historiadores del arte ni críticos de bellas artes así que no necesitaremos profundizar en las fuentes sino que buscaremos sobre todo la contextualización como medio para la introducción de conocimientos socioculturales. Para ello, no hace falta que el profesor sea un experto en arte, solo tiene que ser capaz de identificar la escena y los símbolos recurrentes de la pintura que se quiera trabajar. Estos son conocimientos que se presuponen en cualquier profesor nativo o de nivel C y, si no fuera el caso, en internet encontraremos toda la información necesaria para la adquisición (previa a la clase) de la información que necesitamos.

El tercer estadio, el iconológico, coincidiría con un nivel de competencia lingüística en el que el alumno dispone de suficiente autonomía para buscar fuentes y superar por sí mismo los niveles preiconográfico e iconográfico. En este punto, el alumno debe acostumbrarse al uso de lenguaje técnico y específico y, para ello, necesitará ampliar su capacidad de inferencia. Las imágenes facilitarán este paso ya que darán un apoyo visual al texto y siguiendo el método se empujará al alumno a profundizar no solo en las imágenes sino en cualquier tema que tenga que desarrollar.

Es importante que durante cada uno de los tres niveles se tenga en cuenta la adecuación de las imágenes que se utilizarán como complemento en el aula, especialmente en los niveles básico e intermedio. Es decir, la historia de la pintura occidental dispone de un extensísimo archivo de imágenes (disponibles, muchas de ellas, a través de internet), es mejor utilizar en niveles iniciales pinturas sin mucho contenido cultural o vocabulario complejo que pueda frustrar al alumno y, poco a poco, introducir pinturas que incluyan más y más contenido convencional. En el siguiente epígrafe presentamos algunas propuestas que nos parecen indicadas para cada uno de los niveles.

4 CASOS PRÁCTICOS

Hemos creído oportuno y acertado crear una correspondencia de niveles que se adapta tanto a los lingüísticos (marcados por el MCER, Marco Común Europeo de Referencia) como a los estadios de análisis iconológico de Panofsky. Téngase en cuenta, no obstante, que no se trata de niveles estancos sino que el paso de un nivel a otro debe ser progresivo. Es decir, a medida que avanzamos en los diferentes niveles A (A1 y A2) debemos introducir progresivamente algunos contenidos contextuales para que al entrar en lo que sería el nivel B (B1 y B2) el alumno pueda recurrir de forma natural a ellos durante los ejercicios en los que se utilicen pinturas, y así respectivamente con el nivel iconológico y el nivel C (C1 y C2).

4.1 Preiconográfico y de usuario básico (A1-A2)

Las actividades o momentos en los que podemos recurrir a pinturas son muchísimos. Algunas actividades podrían ser:

- Dictados de imágenes.

Elegimos alguna imagen sencilla, sin demasiados elementos y, preferiblemente costumbrista, y la describimos en voz alta en forma de dictado. Los alumnos, en vez de escribir las palabras deben dibujar lo que escuchan. De esta manera los alumnos repasan vocabulario relacionándolo directamente con sus propios símbolos icónicos, y practican la destreza auditiva sin la tensión y nervios que acompañan otras audiciones ya que, en este caso, acostumbran a estar más concentrados en el dibujo que en la situación de dictado. Después al ver la imagen pueden corregir su propio dibujo y comprender sus errores de una manera visual. Es positivo, además, ya que se dan cuenta de que, a pesar de seguir las mismas instrucciones, cada uno de los dibujos realizados es diferente el uno del otro, y no por ello son incorrectos.

Imágenes sugeridas: *Habitación en Arles* de Van Gogh (Museo Van Gogh, Amsterdam. 1888); *Lavabo y espejo* de Antonio López (Colección particular, NYC, 1967)

- Descripción de personajes.

Los alumnos describen una imagen proyectada en el aula, esta puede ser una actividad escrita u oral. El profesor puede dar unas pautas para organizar la descripción. Recomendamos el uso de personajes famosos o retratos significativos de la historia del arte española. Así, aunque no lo sepan, en un futuro cuando vuelvan a ver esos mismos rostros será como reencontrar un viejo amigo, por lo cual se favorecerá la futura predisposición hacia el contenido.

Imágenes sugeridas: *Miguel de Cervantes Saavedra* de Juan de Jáuregui (Real Academia Española, Madrid, c.1600; *Retrato de Juana la Loca (Königin Juana "Die Wahnsinnige")* del Maestro de la Leyenda de la Magdalena (Museo de Historia del Arte de Viena, 1495-96).

- Diálogos de ámbito cotidiano. Juego de roles.

Recurriendo a pinturas en las que se represente una situación conversacional se pueden crear diálogos partiendo de los personajes representados en la imagen a modo de juego de roles en los que los alumnos tienen que imaginar de qué estarían hablando los personajes y crear un diálogo a partir de ello. De esta manera los alumnos tienen un punto de partida, sienten menos presión ya que las miradas de sus compañeros estarán dirigidas a la imagen, y los compañeros tendrán mayor predisposición, a su vez, a escuchar. Es un buen ejercicio, también, para descubrir, a partir de un estímulo común, cómo surgen temas e ideas diferentes.

Imágenes sugeridas: Gran número de imágenes de Vermeer o Murillo.

4.2 Iconográfico y de usuario independiente (B1-B2)

- Retratos de autores y escenas famosas de la historia o de la literatura.

En este nivel acostumbran a incluirse contenidos culturales de tipo literario o histórico en el aula. Las pinturas e imágenes contemporáneas ayudarán al alumno a entrar en situación y a relacionar ciertas características de una época, autor o periodo con imágenes concretas.

- Introducción de contenidos religiosos en asignaturas de lectura o de Panorama.

La iconografía religiosa es muy importante dentro de la historia del arte occidental así como la religión lo es de la cultura española. Es difícil comprender la cultura hispana sin tener en cuenta la religión. En este aspecto la pintura nos puede resultar un instrumento de gran ayuda tanto para complementar textos que hagan referencia a esta, como para estímulo para la redacción... La práctica de descripciones será muy útil, estas deberán contener un componente cultural y contextual cada vez más alto que el profesor, poco a poco, introducirá así como la simbología más común: colores, formas, elementos recurrentes (el halo, las alas, los clavos, la corona de espinas, la cruz...)

- Debate sobre gustos e hipótesis. Psicología de los personajes.

En clase de conversación podemos generar debates sobre gustos: elegir dos o más pinturas que traten el mismo tema y que los alumnos decidan cuál de ellas lo representa mejor o cuál le gusta más. También se puede discutir sobre qué podrían estar haciendo o pensando los personajes, o sobre dónde estarían o hacia dónde se dirigirían. Usar fragmentos de imágenes en las que los alumnos tengan que imaginar qué hay alrededor también pueden ser estimulantes de cara a la redacción o al diálogo.

4.3 Iconológico y de usuario competente (C1-C2)

- Análisis de símbolos complejos y correspondencia de estilos. Textos con lenguaje específico.

Los textos en los que se trate sobre un tema cultural, literario o social pueden acompañarse de imágenes en los que aparezcan símbolos con contenido profundo. O partir de una pintura para generar textos en diferentes registros, cartas a un destinatario concreto, altamente formal.

Por ejemplo, escribir una carta hablando de la situación económica de China a cada uno de los siguientes personajes. Después de escribir se puede hacer un análisis sobre el enfoque y punto de vista de cada una de las cartas.

Imágenes sugeridas: *Niños comiendo uvas* de Murillo (Alta Pinacoteca de Munich, 1650-55), *Retrato de Fernando VII* de Goya (Museo del Prado, Madrid, 1814).

- Materiales audiovisuales.

En páginas web como Arتهistoria (www.artehistoria.com) o el Museo del Prado (www.museodelprado.es) podemos encontrar materiales de audio y audiovisuales relacionados con la

pintura y el contexto de pintores o obras que nos puede servir para trabajar en detalle tanto vocabulario específico como aspectos culturales.

5 CONCLUSIONES

Creemos que no hace falta reiterar más el gran beneficio que supone el uso de imágenes en el aula de E/LE, sin embargo, sí que es necesario reivindicar la utilidad de las obras de arte como transmisoras de contenido sociocultural, y como intermediarias para la introducción de un método, el método Panofsky, aplicado a la enseñanza de lenguas. Este beneficiará al alumno no solo en el ámbito de las destrezas lingüísticas sino también contextuales y, a través de la práctica, adquirirá una metodología de análisis iconográfico que podrá aplicar tanto en pinturas como en otras imágenes y situaciones: exámenes, encuentros laborales interculturales...

Será, pues, a través de la inmersión en paralelo en la lengua y en la imagen que el alumno desarrollará paulatinamente, a través de la pintura, destrezas analíticas que serán de gran utilidad para adaptarse a nuevos contextos o en la interpretación de textos literarios o formales. Encontramos en el análisis iconográfico, pues, una herramienta determinante para la toma de consciencia de la importancia del contexto y de la simbología o señales culturales. Esto tendrá una aplicación clarísima a lo largo del estudio de la literatura y/o de cualquier producción cultural ya que, al fin y al cabo, todas ellas siempre acaban dependiendo del contexto.

REFERENCIAS

- [1] Téngase en cuenta que gran cantidad de manuales de lengua u otras disciplinas o exámenes presuponen una universalidad en la lectura iconográfica.
- [2] Vid. Masuda, T. *et al.* "Culture and Aesthetic Preference: Comparing the Attention to Context of East Asians and Americans", *PSPB*, Vol.34, No.9 (2008). Pp.1260-1274. Impreso; Miyamoto, Y. *et al.*: "Culture and the Physical Environment". *Psychological Science*, Vol.17, No.2 (2006): pp.113-119. Impreso; Nisbett, Richard E. *Geography of thought. How Asians and Westerners Think Differently... and Why.* The Free Press: New York. 2003. Impreso; Nisbett, R. y Masuda, T. "Culture and point of view". *PNAS*, (2003) Vol. 100, No.19: pp.11163-11170. Impreso.
- [3] Anglada, Mariona (2012): "La pintura como herramienta para E/LE en Asia Oriental. Diferencias perceptivas y aplicación en el aula", *RedELE*, No. 24. En línea.
- [4] Barallo, N y Gómez, B. "La explotación de una imagen en la clase de E/LE". *redELE*, (2009)16: 1-16. En línea; Cuadrado, Ch. *et al.* *Las imágenes en la clase de E/LE*. Edelsa: Madrid.1999. Impreso; Mikaylo Ortuño, M. "Teaching Language Skills and Cultural Awareness with Spanish Paintings", *Hispania*. Vol. 77, No.3 (1994): pp.500-511. Impreso.
- [5] Dow, Ewan y Hu, Hua Ouyang. "Locales versus visitantes: las críticas de los estudiantes a los expertos extranjeros en idiomas de las universidades de la República Popular China". *Qué saber para enseñar a estudiantes chinos*. Eds. A. Sánchez Griñán y M. Melo. Buenos Aires: Voces del Sur. 2009. Impreso.
- [6] Juaristi, Martín: "El dibujo como herramienta de ELE", En III Jornadas de Formación de Profesores de E/LE en China. Integración de destrezas comunicativa en el aula: dificultades y propuestas de aplicación. Pekín, 23, 24, y 25 de agosto de 2010. Suplementos SinoELE 3. En línea. 15/05/2012.
- [7] Barallo, N y Gómez, B.: "La explotación de una imagen en la clase de E/LE". *redELE*, (2009)16: 1-16. En línea.
- [8] Sánchez Griñán, Alberto. "Estrategias de aprendizaje de alumnos chinos de español", en *MarcoELE*, Suplementos nº 8: Estrategias de enseñanza y aprendizaje del español en China (2009): pp.1-38. En línea. 15/05/2012.
- [9] Panofsky, Erwin. *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza Forma. 1987. Impreso.

- [10] Rodríguez, María J.: "Introducción general a los estudios iconográficos y a su metodología". *E-excellence* (2005). En línea. 15/05/2012.
- [11] Panofsky en: Rodríguez, María J.: "Introducción general a los estudios iconográficos y a su metodología". *E-excellence* (2005). En línea. 15/05/2012.
- [12] Panofsky. Erwin. *El significado de las artes visuales*. Madrid: Alianza Forma. 1987. Impreso. Pg.52.