

Relato e imagen: un inacabable diálogo de la literatura y las artes (propuesta de enseñanza)

Malena Andrade Molinares

E-mail: malenandrade@hotmail.com

Universidad de Los Andes

Resumen: Los parangones y analogías de la literatura con las demás artes han sido tema de innumerables discusiones y, en lo que atañe a la enseñanza de esta área cada día se encuentra más parcelada con respecto a otras que en algún punto se interceptan; surge como un reto plantearse la intertextualidad de distintos códigos estéticos como una didáctica paralela entre la literatura y las artes en general. Así, el presente artículo centrará su interés en la intertextualidad como vía para ampliar el radio de acción de la enseñanza de la literatura en relación con otras artes; las cuales, a pesar de desarrollarse por medio de códigos estéticos diferentes pueden encontrar referentes y similitudes a través de puentes que contribuyen a un entendimiento más amplio del hecho literario, en continuo diálogo con otras artes. Se presentará de manera somera un posible ejemplo metodológico de acercamiento entre Venezuela heroica, las Lanzas coloradas y la obra pictórica de Martín Tovar y Tovar y Arturo Michelena, específicamente las batallas que estos artistas nos legaron en imágenes.

Palabras clave: literatura, arte, educación, intertextualidad.

Abstract: The paragons and analogies of literature with other arts have been the subject of countless discussions and, in relation to the provision in this area every day is more piecemeal in relation to others that intersect at some point, emerges as a challenge considering the intertextuality of different aesthetic codes as parallel didactic between literature and the arts in general. So, in this article will focus it interest in intertextuality as a way to broaden the range of teaching literature in relation to other arts, which, are although developed through different aesthetic codes can find

* Fecha de recepción: 15-02-2012.

Fecha de aceptación: 26-06-2012.

references and similarities to through bridges that contribute to a broader understanding of literature, in dialogue with other arts. It is presented in a brief one possible methodological example of rapprochement between Venezuela heroica, Lanzas coloradas of Martín Tovar y Tovar and Arturo Michelena, specifically the battles that these artists left us in images.

Key words: literature, art, education, intertextuality

Résumé : Les parangons de la littérature et des analogies avec les autres arts ont fait l'objet d'innombrables discussions et, en ce qui concerne l'offre dans ce domaine tous les jours est plus fragmentaire sur les autres se croisent quelque part, apparaît comme un défi intertextualité envisager divers codes esthétiques comme un parallèle didactique entre littérature et les arts en général. Donc, cet article se concentrera son intérêt pour l'intertextualité comme un moyen d'élargir l'éventail de la littérature d'enseignement par rapport à d'autres arts, qui, bien que développé à travers les différents codes esthétiques pouvez trouver des références et des similitudes avec par des ponts qui contribuent à une meilleure compréhension de la littérature, en dialogue avec les autres arts. Il est présenté dans un mémoire qu'un exemple possible de rapprochement entre le Venezuela méthodologique héroïque, des lances et des peintures colorées de Martín Tovar y Tovar et Arturo Michelena, en particulier les batailles que ces artistes nous ont quittés en images.

Mots-clés: littérature, l'art, l'éducation, l'intertextualité.

Para desarrollar en el alumno una visión completa del arte occidental, es necesario tratar las interacciones artísticas que han aparecido a lo largo de la historia, lo cual nos ayudará también a cohesionar el área, considerando el arte como globalidad.

Pablo Ramos.

1. Paralelismos entre las artes; una posibilidad educativa

La posibilidad real que existe de establecer correspondencia o paralelismos entre las artes es un punto determinante, y concierne al quehacer educativo propiciar espacios que permitan el diálogo entre ellas, ya que la desunión, hoy por hoy, no tiene cabida. Por lo que, la escuela se abre como el espacio más idóneo para canonizar

correspondencias literarias, tal como lo postula Vasiliki (2011) en su artículo llamado *Ut pictura poesis: Artes plásticas y literatura: didácticas paralelas*, cuando plantea que:

En lo que se refiere a la didáctica de la literatura no hay ninguna tendencia que haya reemplazado a las demás como método universalmente válido. Se podría hablar de paradigmas paralelos (García Rivera, 1995), de aproximaciones de estudio que convergen desde distintos planteamientos. En temas claves para la literatura y su didáctica como es el comentario de texto, comprobamos un pluralismo metodológico (p. 3).

La problemática de la enseñanza de la literatura es de muy vieja data; el tedio por esta asignatura debe ser estudiado para darle un giro adecuado a la esencia de lo que se quiere: que en los adolescente se despierte el gusto por esta asignatura, ya que la exactitud de los estilos literarios y los géneros en los que se divide, el abordaje de la lengua bajo conceptos paradigmáticos y gramaticales, y los movimientos literarios y artísticos no formulan un avance para el aprendizaje, donde las realidades conectivas de las artes no aparecen, como diría Goethe: “Cualquier literatura se aburre en sí misma, si no está no se refresca”. De esta forma, se hace necesario, replantearse este aspecto pedagógico e incluir la noción de “intertextualidad que admite la posibilidad de que autores y obras que nunca entraron en contacto directo puedan estar relacionadas por factores externos a los textos” (Zilá, 1998: 241).

Se observa así, cómo surge la ineludible obligatoriedad para los interesados en diseñar una nueva metodología de enseñanza de la literatura; la misma estaría orientada por medio de estrategias que permitan plantear conexiones, con clara conciencia de dialogicidad e interdependencia artística. Para González (s/f) “la enseñanza de la literatura requiere de la reelaboración de los programas de contenido más cónsonos con la realidad y una apertura lectora que permita la libre escogencia, juntando estas dos proposiciones la enseñanza de la literatura tendrá algo que decir” (p. 7).

Partiendo de esta cita, se puede afirmar que, es imperioso revisar una nueva metodología que pueda ser desarrollada en el diseño curricular de bachillerato y, en vista de que los encargados de darle un viraje a la enseñanza de la literatura no tienen clara la problemática presente en la didáctica de esta asignatura en cuanto a motivación e integración de las artes, resulta oportuno elaborar un modelo genérico que pueda atender la urgente crisis por la cual está pasando la educación, y en particular la forma de acercar a los jóvenes a la literatura.

2. Hacia un paradigma en la enseñanza de la literatura

De crearse un nuevo paradigma pedagógico para la enseñanza de esta disciplina de saber, surgiría la posibilidad de renacer en las inquietudes de los estudiantes de literatura el interés por la lectura, el análisis y el pensamiento crítico, como forma inmanente e intrínseca del desarrollo cultural, la complacencia por lo estético y el estimular una nueva conciencia de dialogicidad continua, partiendo de un minucioso estudio en las correlaciones artísticas-literarias y de una reformulación de los programas educativos vigentes, pues los mismos no contemplan esta idea.

El tema de las correspondencias en la educación es de carácter integrador, ya que la creación de una propuesta didáctica de la literatura, en correspondencia con otras artes, planea nuevas directrices metodológicas con la intención de reactualizar un planteamiento de vieja data que contendría motivación y pragmatismo; además, contribuiría a innovar este campo educativo y pedagógico, cuyo objetivo final sea un mejor resultado en el ámbito de la enseñanza de la literatura en las nuevas generaciones que han olvidado el acto de leer sustituido por la tecnología masificadora que se ha convertido en el gran aliado de la abulia literaria.

Esta propuesta de trabajo ha sido concebida, desde postulados específicos de la comparación de diversos códigos literarios y

artísticos, válidos para una innovación educativa que tiene sus orígenes en la creatividad lingüística de los novelistas, cuentistas y poetas, de igual forma en los pintores y los cineastas que sustentan sus obras en relatos literarios que conjugan o condensan en espacio e imágenes, para darle continuidad a la palabra escrita por medio de colores, forma y movimiento. Es propicio señalar el planteamiento hecho por Andrade (2010) cuando esboza al respecto lo siguiente: “el diálogo incesante de la literatura conduce inevitablemente al estudio de una literatura comparada abierta a la interpretación que podría erigirse como una disciplina crítica, y de estudio en el currículo de la asignatura de literatura dirigida a los jóvenes de bachillerato” (p. 84).

Por medio del aprendizaje de los paralelismos de la literatura con el arte, los estudiantes deberían asimilar que estas relaciones son, en algunos casos, inseparables; se trata de una comparación sobre el parecido en sí y, de maneras más significativas, sobre las realidades y los procedimientos que el hombre ha desplegado para representarlas tanto en la literatura como en el arte.

El interés didáctico del presente artículo nace de una constante inquietud, donde el elemento a destacar es la necesidad de acercar a los jóvenes a la literatura en correspondencia con el arte. Muchos son los pedagogos e investigadores que sienten simpatía por este tópico que podría ser concebido por su naturaleza meramente humana, como un proyecto inacabado, pues está en juego el cómo proyectar estrategias, a través de la comparación de las artes, que logren acercar a los estudiantes a un área del saber que por muchos años ha sido uno de los grandes desafíos del aprendizaje, por la misma forma como se imparte la literatura en las instituciones educativas. Así, se podría señalar el aporte de Ramos (2011) cuando aduce lo siguiente:

A lo largo de la historia, los artistas se han interesado por las diversas disciplinas artísticas con el fin de comprender mejor su globalidad, aunque también para encontrar temas de inspiración. Poesía, pintura, música, danza, escultura... han mantenido siempre

una comunicación fluida. Estas interacciones comienzan a converger en el Romanticismo hasta llegar a la noción wagneriana de Gesamtkunswert (obra de arte total). A partir de ahí, el arte se guía por un retorno a “la unidad original de la creación” (Bosseur, 1998: 9), aunque asumiendo la especificidad de cada disciplina. Ya en el siglo XX, esta cuestión será la piedra angular de la obra de muchos artistas y se asistirá a la disolución de las fronteras artísticas. A pesar de la consolidación teórica de esta idea en los últimos siglos, en la práctica se ha abordado de muy diversas formas (p. 3).

Vale señalar que proponer una nueva didáctica en la enseñanza de la literatura desde concepciones en apariencia irreconciliables, reviste el interés (por este hecho) educativo de una notabilidad social de gran importancia, pues pretender que los jóvenes de hoy día sientan inclinación por una disciplina, que para la gran mayoría de ellos es sumamente tediosa y aburrida, (además de que sólo se les aproxima a fragmentos de obras), representa un reto, el cual tendrá todo un aval teórico y práctico, donde en definitiva los beneficiarios directos serán los alumnos a quienes se les aplicará el estudio de campo. Y serán los estudiantes quienes cuestionen esta nueva forma de acercarlos al acontecer literario, quienes evalúen y quienes dictaminen a manera de juicio final, cual metodología es más significativa a la hora de lograr aprendizajes reales que los ayuden a buscar nuevas fronteras en el saber y nuevas formas de construir acercamientos entre disciplinas en apariencia disímiles.

3. Los estudios comparados en el ámbito educativo

Los estudios comparados no sólo abren un espacio de conexión y diálogo, sino que permiten confrontar las diversas relaciones que pueden surgir de un proceso de interdisciplinariedad artística. Esta búsqueda de conectar las bellas artes se debe quizá a que en los últimos tiempos, los especialistas están empezando a darse cuenta de que la separación de las artes es algo totalmente artificial, tanto en la vida como en la ciencia.

Así pues, Jean-Michel Gliksohn (1994) en su artículo recopilado por Pierre Brunel considera lo siguiente:

Toda teoría humanística de la pintura se deriva de esta inversión: el humanismo realza los temas mitológicos cargados de alegorías y trata de imponerlos a los pintores. Estos últimos utilizan también las ediciones ilustradas de los clásicos en particular las de Ovidio. El carácter de una parte considerable de la producción pictórica, desde los comienzos hasta finales de la época tiene que ver con la metamorfosis, mezcla de maravilloso y erotismo, no sin una frecuente presencia de melancolía y muertes (p. 219).

Las correlaciones y paralelismos entre manifestaciones artísticas diferentes se integran y se asimilan construyendo significados que favorecen la homogeneidad del hecho literario entre dos códigos expresivos distintos, supone no sólo coincidencias y paralelismos, sino que también atiende a las diferencias. En este sentido, el propósito de plantear conexiones concretas es un recurso válido para la educación que contribuye a consolidar rasgos y especificidades de cada una de las manifestaciones artísticas estudiadas, que finalmente mantienen su propia individualidad.

Si el hecho educativo muda las conexiones artístico-literarias a los grandes movimientos del pensamiento humanístico como romanticismo, naturalismo o simbolismo se puede observar como estas influencias forman un esquema de relaciones dialécticas, bidireccionales y recíprocas, por medio de las cuales se complementan y se transforman en una red de intrincadas correlaciones, así puede verse con más precisión y detalle que el aislamiento artístico no conlleva a una verdadera valoración del acto creador, sino que condena al arte a una serie de fórmulas y esquemas reduccionistas.

4. Ejemplo de aplicación en el aula

La sección que a continuación se presenta ofrece un posible ejemplo de cómo corresponder temas que en esencia se encuentran

encasillados en disciplinas diferentes y, que sí se corresponden resultaría de mucho interés y motivación para los estudiantes.

Existe toda una tradición humanística desde Platón, pasando por Aristóteles, hasta llegar al presente, esta tradición advierte como las correspondencias y puentes que se pueden tender entre la pintura y la literatura existen de manera real, aún cuando hayan sido concebidas bajo esquemas, materiales y pensamientos diversos. Esta afirmación se deja ver en la muy conocida fórmula de Horacio “*Ut pictura poesis*”, entendiendo que la pintura y la literatura deben ser consideradas como los vehículos más propicios para comprender no sólo el plano visual, sino cómo funciona un relato que se ve y se lee.

En consecuencia, la literatura y la pintura que presentan los programas de bachillerato han trascendido a la obra de arte, no por bellas, didácticas o cualquier otra cualidad que puedan despertar en un espectador o en un lector, sino por ser productos únicos, como los casos de *Venezuela heroica (1881)*, y *Las lanzas coloradas (1928)*, textos fundacionales de una historia a los cuales los programas de literatura les dedican muy poco espacio. Estas dos novelas pueden ser comparadas con la representación de batalla que nos legaron los pintores venezolanos de finales del siglo XIX, como Martín Tovar y Tovar, y Arturo Michelena.

Literatura y pintura representan productos únicos; sin embargo, cualquier reflexión sobre la historia estética conduce a reducir a la literatura y a las artes visuales a una génesis común: búsqueda de la belleza, haciendo la salvedad de que la literatura ocupa un lugar especial en la formación del pensamiento intelectual.

La literatura representa para los críticos un objeto de estudio, pero a la vez funciona como una especie de réplica que posee determinadas características ligadas con la filosofía, la historia y el arte, pues desde la más remota antigüedad ha persistido la firme convicción de la relación entre las diferentes artes. Si la pintura es

poesía muda y la poesía imagen que habla, este concepto edifica toda una estructura donde se impone una asociación con respecto a las bellas artes (pintura y literatura). Tal conjetura indica que existe una evolución simultánea de las artes y las diversas y recíprocas influencias, como es el caso de *Venezuela heroica*, la pintura de Martín Tovar y Tovar, y de Arturo Michelena, aclarando que los códigos estéticos de estas obras viven en mundos especiales de imágenes, donde no sólo se refleja lo empíricamente dado, sino que más bien lo reproducen de acuerdo con un principio independiente, creando mundos particulares, con sus propias formas simbólicas, pero que finalmente buscan comulgar en una misma realidad a través del espacio o la temporalidad. Por tanto, la narrativa y los óleos de los pintores mencionados conforman la encarnación sensible de las formas e ideales de la belleza, y su aspecto esencial de armonía y equilibrio.

Tender puentes entre la obra de Eduardo Blanco y los pintores venezolanos de finales de siglo XIX, pertenecientes al romanticismo y la narrativa de Uslar Pietri, específicamente *Las lanzas coloradas*, que se enmarca dentro de la vanguardia venezolana, podría ser útil a los pedagogos para un mejor alcance de sus objetivos; pues la obra de Blanco y de Uslar Pietri, a simple vista, no resulta atractiva para ser enseñada a adolescentes pero si se planifica de manera ilustrativa con pinturas y con películas donde el tema central sean las luchas por la independencia, podría ser un camino de salvación frente a la apatía y desgano que los estudiantes sienten por la lectura. Esta misma estrategia podría ser tomada en consideración para la enseñanza de la *Iliada* o la *Odisea*, ambas obras de Homero, recreadas por el cine de manera consecutiva; así, el joven apreciaría la imagen, que hoy por hoy aturde tanto los sentidos, y podrían ser un estímulo para abordar lecturas que para ellos no tienen ningún atractivo.

La obra de Eduardo Blanco *Venezuela heroica* representa uno de los relatos más significativos del siglo XIX, convirtiéndose en

un documento fundamental de la historia e identidad nacional. Esta narración nos relata los hechos históricos de la guerra de independencia, de igual forma que lo hacen en algunos de sus óleos Tovar y Tovar, y Michelena. La razón del tema que eligieron estos artistas representantes del romanticismo tiene que ver con la explicación que Arnold Hauser (1979) aproximó sobre la escogencia de los temas entre los artistas de este período: “El manto poético-moral con el que se revistió el pensamiento organicista, el tema retórico según el cual había que entregarse a la realidad histórica y aceptar el legado de la historia fascinaron a los románticos del siglo XIX” (p. 49).

Para que los docentes de castellano logren acercar a los estudiantes de bachillerato a la obra de Eduardo Blanco, deberán tener claro que este narrador asume escribir un relato de corte totalmente histórico, cargado de un tono lírico, narración muy leída a finales del siglo XIX. Tal vez por lo cercano a los acontecimientos y lo fresco que estaban estos relatos en la mente de los lectores, hoy día no se lee con el mismo fervor que cuando fue escrita. La crítica se ha encargado de llamarlos cuadros porque cada una de las batallas, de forma aislada, tienen vida, color y textura e incorporadas al desarrollo socio-cultural traslucen la visión polémica que define al ser nacional.

Es preciso señalarles a los estudiantes de literatura que existió un afán por escribir y pintar imágenes históricas que no sólo preocupó a los artistas del siglo XIX, pues lo encontramos en *Las lanzas coloradas*, una novela del siglo XX, que relata la forma como se pinta con palabras el carácter de los hombres de 1814. La renovación del lenguaje exhibido en *Las lanzas coloradas* y el año de su publicación, permiten afirmar que el autor es uno de los instauradores de la vanguardia literaria en Venezuela. Esta novela, al igual que *Venezuela heroica*, es reveladora de la historia, el dinamismo y las características del temperamento llanero. Tal como lo señala Andrade (2003):

La obra pinta, con palabras e imágenes, masas agitadas y desenfundadas que buscan con desespero salir de la opresión en la que estaban sumergidas. Este mismo referente se encuentra presente en *Venezuela heroica* y en las batallas pintadas por Martín Tovar y Tovar, y Arturo Michelena. Es de hacer notar que la obra de Blanco nos permite establecer un marco histórico propio de la Venezuela del siglo XIX, que trasladado a las artes representa el período del romanticismo. La pintura y la literatura de este período exponen en el centro de sus acciones a un héroe o personaje central que llena todos los requisitos exigidos por el imaginario romántico, por ser virtuoso, justo y moral. Este héroe cumple con su cometido patriótico: conseguir la emancipación de unos países que comenzaban a prosperar como culturas independientes (p. 31).

No obstante, los estudiantes de literatura deberán comprender que en *Las lanzas coloradas* no hay un héroe central, pues la figura de Bolívar sólo es mencionada de manera constante y como un hombre de relevancia, pero que no representa el centro de los hechos en esta narración, más bien el autor lo muestra al margen y desdibujado. De forma inversa, en la pintura, el personaje central representa un héroe épico, como es el caso en la “Batalla de Carabobo,” de Tovar y Tovar o “Vuelvan caras” de Arturo Michelena. Gracias a la similitud en el tema seleccionado por los escritores y pintores se pueden analizar las correspondencias que permitirán ampliar el conocimiento de la historia, específicamente el período de liberación, y también que los estudiantes establezcan diferencias, pues se compara partiendo además de las oposiciones; este ejemplo nimio, ilustra cómo el docente de castellano podría desplegar toda una selección de formas metodológicas e invertir en ella el mayor de los esfuerzos para que los adolescentes (que tanto preocupan por presentar de manera taxativa una gran apatía por la lectura, el pensamiento y la crítica) analicen obras literarias y pinturas desde encuentros y desencuentros y sobre todo puedan leer, de manera complacida, textos que en apariencia no son atractivos para ellos.

Conclusión

La dinámica de la vida actual exige cambios; esto, sin duda sumerge a la educación en grandes virajes que son necesarios para ir a la par con los avances tecnológicos, pero sobre todo ir a la par con las inquietudes de los adolescentes, los estudiantes de bachillerato, quienes son en definitiva los actores principales de este proceso. De esta forma, el presente artículo ha venido proponiendo un modo de metodología integrador, en el que la pedagogía de la enseñanza de la literatura se desarrolle desde espacios formativos que permitan la inclusión del diálogo con las demás artes, pues los estudiantes sienten una profunda apatía por esta asignatura. Es preciso y urgente que se tomen medidas al respecto, en las que interactúen de manera armónica estudiantes, docentes, textos literarios y las artes en general.

Este artículo ha venido haciendo hincapié en la forma como el docente de literatura se ciñe a una enseñanza desfavorable a los procesos sociocognitivos, por cuanto no se incluye la posibilidad de la presencia de otras artes que contribuyan a recrear un mismo hecho desde ópticas diferentes, que guardan relación y se equiparan, pero que también se definen como objetos únicos, imitables pero que por el parecido que encierran pueden servir como parangones que hacen posible la existencia de fronteras en las artes, pero también la cercanía.

Estas consideraciones exponen, *grosso modo*, la necesidad de los encargados de la educación de actualizar los programas, específicamente en materia de literatura, permitiendo una práctica pedagógica integrada, en la que el radio de acción del quehacer literario se expanda hacia otros horizontes que integren las artes, la historia, las vivencias y la cultura en general, que no es un factor aislado de las producciones artísticas. En pro del desarrollo de una sensibilidad estética orientada hacia una hermenéutica del pensamiento que motive, de manera agradable, a los estudiantes a

expandir su análisis crítico, su percepción y a romper con esquemas que hasta ahora no permiten un verdadero aprendizaje que se ajuste a los nuevos paradigmas del siglo XXI, en el que el cambio no se detiene, siendo importante poder leer el pasado desde la literatura, pensando en el presente activo, cuando las nuevas generaciones son más arriesgadas, osadas y con más posibilidades de alcanzar un conocimiento sin fronteras.

Referencias

- ANDRADE, M. (2003). **Simbólicas de la libertad. (Narrativas e imágenes de la emancipación)**. Trabajo de grado (no publicado) presentado como requisito parcial para optar al título de magíster en Literatura Iberoamericana. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.
- ANDRADE, M. (2011). “Los estudios comparados: un abordaje sociológico, didáctico y transdisciplinario”. En Revista *Memorialia* N° 8 Enero-diciembre. UNELLEZ.
- GLIKSOHN, J. (1994). “Literatura y artes”. En **Compendio de Literatura Comparada**. México: Siglo XXI.
- GNISCI, A. (1997). “La literatura comparada como disciplina de descolonización”. En **Casa de las Américas** (La Habana): N° 208: 134-13, julio-septiembre.
- GONZÁLEZ, N. (s/f). “La enseñanza de la literatura”. En **Saber al día**. pp. 6-7.
- HAUSER, A. (1979). **Historia social de la literatura y el arte**. Madrid: Ediciones Guadarrama.
- HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P. (2003). **Metodología de la Investigación**. México: McGraw-Hill.
- HORACIO, F. (1976). **Epístola a los pisones**. México: Ediciones Porrúa.
- RAMOS, P. (2011). **Las correspondencias artísticas como medio para desarrollar una visión global del arte en el aula**. En <http://www.rieoei.org/deloslectores/3591Ramos.pdf>. Consultado el 20-01-2011.
- SCHIEGEL (2007). **Historia de la crítica literaria**. Madrid: Editorial Ariel.

Andrade M., Malena. *Relato e imagen: un inacabable diálogo de la literatura y las artes.* **Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales.** Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Enero-Diciembre. Nº18 (2012): 129-142.

VASILIKI KANELLIADOU (2011). "Ut pictura poesis: Artes plásticas y literatura: didácticas paralelas" En <http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdII/ACABADES%20FINALIS/394.pdf>

ZILÁ, B. (1998). **Escrituras híbridas. Estudios en literatura comparada interamericana.** Porto Alegri: Universidad Federal de Río Grande do Sul- Editora.