LA IMAGEN ARTÍSTICA: HERRAMIENTA PARA CREAR LENGUAJE

María Vassiliadou
Universidad Frederik

RESUMEN

"*La imagen para la palabra o la palabra para la imagen".*

Sería un enigma muy fácil de resolver puesto que ambas cosas pueden realizarse. Según Arnheim, "Un grupo de palabras, aunque cada una de ellas sea amplia y genérica, delimita el significado del conjunto hasta que el escritor llega a trasmitir, si así lo desea, la imagen de un arce plantado en el jardín de una casa con las hojas amarillentas que caen de las ramas mientras sopla un viento otoñal" (1992:62).

Lo contrario se podría decir de una imagen la cual puede provocar diferentes sentimientos en cada individuo que según sus experiencias y conocimientos puede inspirar su expresión verbal de manera imaginativa.

PALABRAS CLAVE

Imagen, herramienta, lenguaje.

Gianni Rodari habla de la escuela ¨viva¨ y dice "…no son palabras: son reflexiones que nacen de una práctica de vida escolar, de una lucha político-cultural, de un compromiso y de una experimentación de varios años" (1998:p.159).

Teniendo en cuenta que el ser humano, desde su nacimiento, utiliza primero el sentido de la vista y más tarde la expresión oral la cual sigue la observación podemos entender por qué la imagen puede ser una fuente de comunicación oral con el resultado final de un enriquecimiento de la expresión verbal.

Como observa Arnheim: "las imágenes visuales y el lenguaje verbal son los dos canales por los cuales los seres humanos expresan sus experiencias. Las artes visuales y la literatura permiten la manifestación artística de estos medios de representación y comunicación. En algunos aspectos los dos medios son muy distintos; en otros, sus objetivos y procedimientos para alcanzarlos sorprenden por su semejanza." Y subraya:

"el lenguaje es un medio autónomo y diferenciado puesto que está compuesto por formas o sonidos abstractos a los que, por convención, se atribuye un significado….las palabras de un idioma adquieren, pues, un significado por evocar los preceptos a los que la tradición los ha ligado." (1992: p55)

Por consecuencia, si aprendemos a observar cuando miramos podemos lograr una ampliación de nuestro horizonte visual que como resultado tendrá la búsqueda de un lenguaje relacionado con los detalles que nos ofrece la observación y que en su momento son fruto de nuestras vivencias.

Esto significa que la imagen puede servir para despertar la sensibilidad y la imaginación y provocar diferentes "lecturas", siempre dependiendo de las experiencias socioculturales del observador.

El uso de la imagen es muy importante para el lenguaje aunque muchas veces a los alumnos se les muestran imágenes estereotipadas con las que no tienen la oportunidad de crear frases de riqueza lingüística. Sin embargo la imagen artística puede aumentar la fantasía y por lo tanto cultivar la imaginación creativa para la producción de un lenguaje con matices y variado en expresiones.

En muchos de los libros de enseñanza de idiomas encontramos imágenes muy exactas y concretas que dirigen al observador de expresarse de manera limitada por lo tanto los alumnos acaban teniendo un vocabulario muy pobre y estéril.

Para contrarrestar este fenómeno, y a sabiendas que una imagen artística es más interesante y provocativa para la imaginación se organizó un taller con el propósito de fomentar la creatividad lingüística de los aprendientes de español a través de las imágenes artísticas.

Descripción del taller y metodología.

Para el taller las imágenes fueron elegidas entre obras del arte contemporáneo de una amplia gama geográfica y cultural con la intención de causar conocidas asociaciones de ideas del mundo interior y expresiones orales espontáneas. Se eligieron unas imágenes de diferentes artistas y no había una temática común entre los cuadros, ni parecidos en la técnica artística. Los cuadros se habían elegido con el propósito de provocar un diálogo entre los participantes y por lo tanto algunos eran figurativos y otros abstractos para aumentar la fantasía y dar lugar a expresiones verbales más coloridas.

Con esta manera s pretendía utilizar la imagen artística como estímulo de la memoria y para la creación de palabras dando a los participantes la oportunidad de expresarse en la lengua española a través de una experiencia de observación artística.

Los objetivos del taller fueron los siguientes:

- Dar la oportunidad a los participantes de conocer el uso de la imagen artística como herramienta para crear lenguaje en la práctica.
- Ofrecer una metodología distinta de la habitual para utilizar una imagen en el aula
- Demostrar que la imagen artística puede ser un instrumento más enriquecedor que las imágenes estereotipadas que normalmente se utilizan en los libros de enseñanza de idiomas.

Los participantes en su mayoría eran profesores de español como lengua extranjera. Algunos enseñan en la educación media, otros en la universidad y también había gente que estudiaba el idioma español.

Al principio del taller se hizo una pequeña introducción sobre la imagen artística y su uso en el aula para estimular la expresión oral. Se subrayó la diferencia entre una imagen con temas de la vida cotidiana que no deja mucho margen para el uso de palabras complejas. Al contrario una imagen artística puede excitar la fantasía y dar la oportunidad a los alumnos/observadores de buscar palabras que son más complejas y matizadas y de esta manera ampliar el vocabulario.

Al mismo tiempo se habló de las imágenes que pueden provocar las palabras, es decir cómo se puede usar textos narrativos o poéticos para estimular la imaginación en la creación plástica.

Para dar a los participantes la oportunidad de experimentar algo parecido les pedimos que intentaran imaginar cada letra como una imagen y que intentaran componer su nombre con imágenes.

Al principio les pareció extraño y difícil. Incluso habían comentado que son malos dibujantes y que se sentían capaces de hacer nada. Pero a continuación, una vez decididos, se atrevieron a intentarlo y al final disfrutaron con la tarea. Después cada uno esneñó su dibujo y habló sobre su idea. Esto ayudó a los participantes conocerse de una manera diferente y también sentirse más cómodos delante de la expresión creativa.

Sirvan de muestra unos ejemplos de los dibujos que hicieron y donde se puede observar cómo una palabra (un nombre) puede transformarse en imagen.

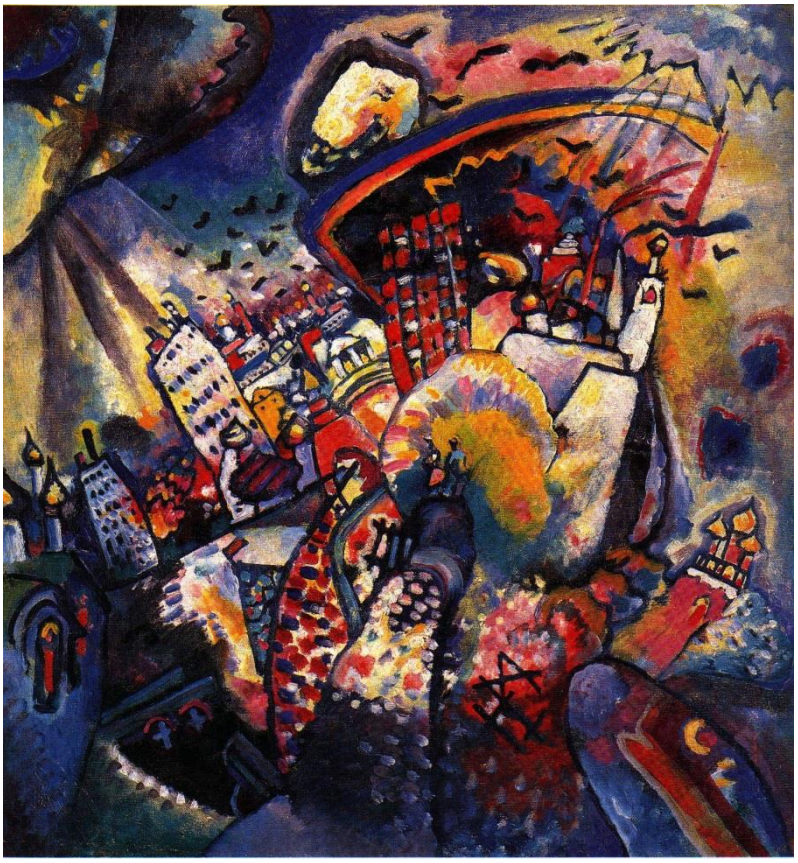

A continuación pedimos a los participantes dividirse en grupos y que cada grupo eligiera un entrevistador. Luego se entregó a cada grupo una imagen y se les pidió que apuntaran en un papel cosas que observaban de la imagen. Al mismo tiempo el entrevistador tenía que formular unas preguntas que se podían utilizar para describir la imagen.

Aquí hay que decir que se repartieron las imágenes sin dar información ninguna sobre la obra, o sea el nombre de artista, el estilo artístico, la época o el lugar de creación o el título de cuadro para que los participantes pudieran hacer sus observaciones sin ser influenciados por la historia de la obra.

Después cada grupo enseñó la imagen y el entrevistador hizo las preguntas. Las personas del mismo grupo tenían que mirar en sus apuntes y elegir una de las palabras o de las frases que habían apuntado y que podía corresponder a la pregunta. En la mayoría de los casos había más de una persona que en sus apuntes tenía algo adecuado como respuesta.

Aquí damos unos paradigmas en los cuales la imagen era el instrumento para fomentar el dialogo entre el grupo.

Sobre esta imagen las palabras de descripción fueron:

- Primer participante: ciudad, minarete, golondrinas, cementerio, dos hombres, confusión, ganas de salir de la ciudad, violencia, demasiado fuertes los colores, fuego.
- Segundo participante: luces de la ciudad, caótico, perdido, abandonado, sucio, asimetría humo, noche, industria, artificial, profundidad.

El entrevistador había apuntado:

- ¿Qué colores ves en la imagen?
- ¿Cuál es el color que predomina?
- ¿Qué formas/símbolos puedes identificar?
- ¿Qué es lo que representa el cuadro?
- ¿Qué te hace sentir
- ¿Qué idea quería trasmitir el pintor?, ¿Lo ha conseguido?
    - Si tuvieras que pintar tu ciudad,

- ¿lo harías de manera parecida?
- ¿Qué colores utilizarías?

- ¿Qué sonidos asocias con el cuadro?

Paradigma de otro cuadro

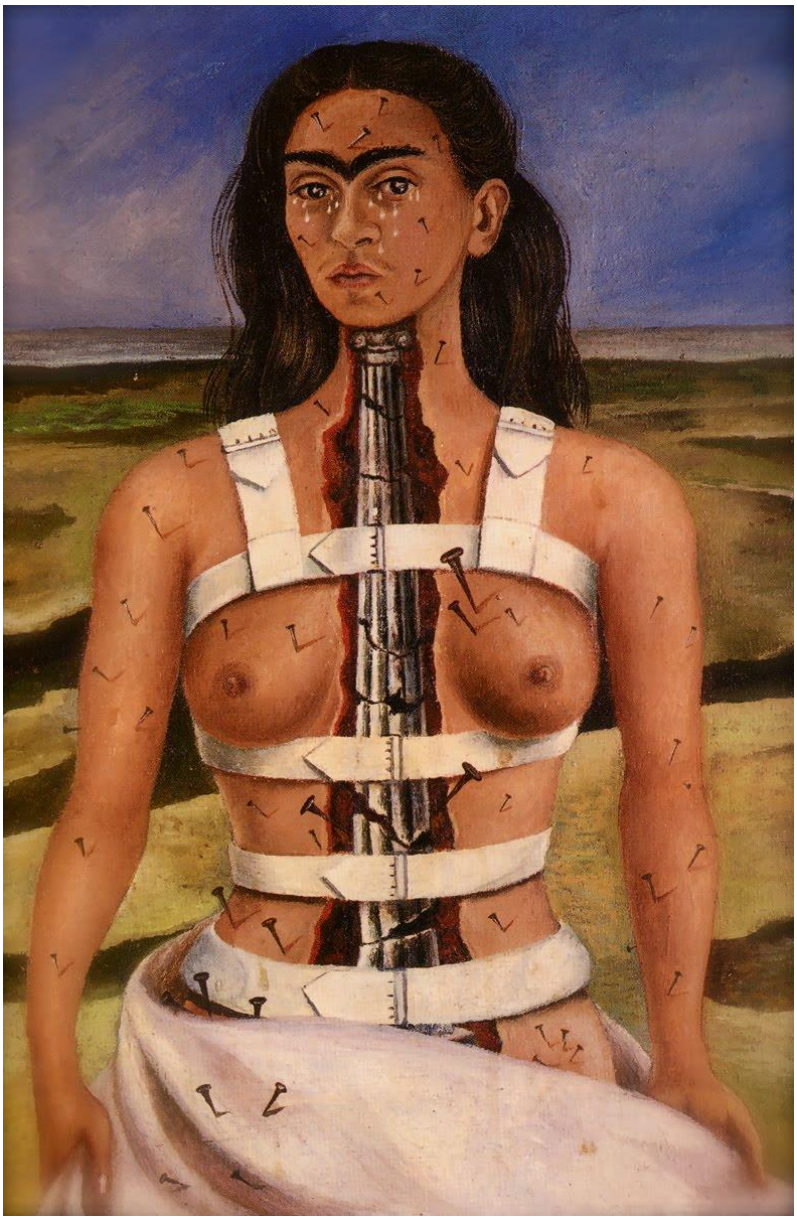
Descripción del primer participante: serenidad y melancolía, Noche de invierno/ tiempos de guerra /calma aparente, tiempo pasado/cruce de épocas, misticismo, bondad, ángeles, brillante.

Segunda descripción fondo negro, madre e hijos, ojos expresivos, madre: inclinada, color contrasta con fondo, cansada, preocupada, un poco mayor, niños: rubio-moreno, manos de hombre, la ropa de madre sin color, de los niños colorida como de un arlequín, angustia.

Las preguntas fueron las siguientes:

- ¿Qué sentimientos nos produce?
- ¿De dónde vienen y dónde viven las personas?

- ¿Qué historia hay detrás la mirada de la mujer?
- ¿Dónde tienen la mirada los niños?
- ¿Cómo ha decidido el pintor retratar a esta mujer y por qué? Razones.
- ¿Qué le ha inspirado a utilizar esos colores y qué crees que quería transmitir?

Comentarios de otra imagen

- Primer participante argumentando con otro del mismo grupo.
  - Mujer sola, claro son los dolores, lágrimas.
  - Mujer joven, ¡pero no! No hay expresión de dolor en los ojos.
  - El paisaje no es tranquilo.

- Sí, hay colores oscuros pero al mismo tiempo iluminados.
- ¡Columna rota pero todavía los lazos la mantienen junta!
- Aunque dolorosa está luchando.

- Otro participante observó: Lagrimas como perlas, Parece una virgen, La sábana blanca descubre su cuerpo roto y muestra su dolor al mundo, Feminidad: pelo suelto y pechos al descubierto, paisaje desolado sin esperanza, dolor de cuerpo y alma atormentada.

El entrevistador había formulado las siguientes preguntas:

- ¿Qué observas en este cuadro?
- ¿Qué quería representar el artista?
- ¿Por qué crees que esta mujer tiene esa mirada?
- ¿Cómo te sientes al observar el cuadro?
- ¿Cuál crees que puede ser el significado de los clavos?

A lo largo de duración de esta tarea los participantes mostraban mucho interés en expresar sus pensamientos y sentimientos causados por la observación de las imágenes, buscando las palabras adecuadas y precisas. Algunos no estaban de acuerdo con otros y tenían una versión diferente.

Una vez terminada esta tarea y después de haber visto todas las imágenes, se colgaron en la pared y se les pidió a los participantes que buscaran una manera de ponerlas en orden con el objetivo de crear una historia.

Después de una discusión entre los participantes para decidir el orden de las imágenes teniendo cada uno una idea diferente en mente, lograron ponerse de acuerdo. Luego cada uno dijo la frase que podía corresponder a la imagen y decidieron cual podía ser la mejor.

Entre todos lograron escribir la siguiente historia:

Era una gran ciudad de muchos colores, culturas, creaciones y situaciones. En la metrópolis de Colorado, feliz y agitada a la vez, llena de historias y soledades, vivían Mamá Pálida y sus dos nietos. A pesar de las dificultades y de sus problemas de salud intentaba sacar adelante a los niños. A menudo, les contaba la historia de su madre:

"Vuestra madre era una niña sana y feliz. Conoció a vuestro padre un día en Grecia. Después de teneros a vosotros, decidieron viajar a México donde sufrió un tremendo accidente cabalgando en las dunas del desierto de Sonora. Allí ella se quedó paralítica, por lo que no puede cuidaros. Vuestro padre encloqueció y desapareció sin dejar huella, pues no pudo superar el shock sufrido."

A continuación tuvieron que buscar un título….

Conclusiones

De estos ejemplos podemos observar que el vocabulario que se utilizaron los participantes en el taller para comentar lo que veían en las imágenes es rico, buscaron palabras más expresivas con un propósito sentimental y profundo. También se pudo observar que los participantes se animaron a buscar palabras con diferentes matices y expresiones.

Sobre todo disfrutaron de la experiencia y preguntaron por los autores de las imágenes enseñadas para utilizarlas en sus clases.

Pensamos que con una imagen menos artística y con representaciones más estereotipadas el observador no tiene la oportunidad de usar un vocabulario muy imaginativo y simplemente procura describir lo que ve en la imagen olvidando la parte sentimental y escondida por lo cual la producción verbal suele resultar pobre y seca.

Finalmente, nos gustaría animar a los profesores de idiomas a utilizar imágenes artísticas como punto de partida y herramienta para crear lenguaje.

Como epílogo nos gustaría citar el título que crearon los participantes del taller para su historia, ¡***Sombras en la ciudad del color***!

BIBLIOGRAFÍA

Arnheim, R. (1992). *Ensayos para rescatar el Arte*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Rodari, G. (1998). *Gramática de la fantasía*. Barcelona: Ediciones