PICASSO EN LA CLASE DE E/LE

Mª Teresa Pineda Pérez

Universidad Popular de Colonia, Alemania

Las propuestas didácticas en torno a la obra de Picasso que aquí se presentan han surgido dentro del marco de un proyecto titulado "Español en el museo" que llevamos a cabo en la Universidad Popular de Colonia. El Museo Ludwig de Colonia posee una de las mayores colecciones privadas del artista malagueño gracias a la generosa donación de Peter e Irene Ludwig. La colección comprende 180 obras originales y 730 obras gráficas de todas las épocas del artista y ofrece un recorrido representativo por todas los géneros y estilos que Picasso practicó. Junto a las numerosas pinturas, representan los setenta años de su creación artística esculturas en bronce y piezas de cerámica, trabajos en papel y litografías, desde obras de sus comienzos en Barcelona y París hasta los expresivos trabajos de los últimos años.

Como la lengua española no se puede enseñar separada de su contexto cultural decidimos no desaprovechar esta oportunidad y acercar a los estudiantes a colección de obras de Picasso del Museo Ludwig, ya que las obras de arte desempeñan un papel decisivo en la enseñanza de la lengua como portadoras que son de informaciones culturales, en definitiva, como *documentos de la cultura española*. No obstante, el acceso a los originales, la visita al museo, no es siempre posible y, por este motivo, surgieron estas propuestas didácticas por medio de las cuales podemos convertir la clase, durante unas horas, en un pequeño museo o galería de arte. Lo fundamental es crear situaciones comunicativas en torno a las obras de arte.

¿Por qué usar el arte para enseñar español?

Además de su importante valor cultural, podemos señalar otros aspectos que hacen de las obras de arte un medio ideal para aprender la lengua de forma creativa. Las imágenes tienen cabida desde hace tiempo en la enseñanza de la lengua. Todos los métodos nuevos proponen actividades con imágenes, ya sea en forma de fotografías, ilustraciones o cómics. El motivo es sabido. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua es, con el apoyo visual, más motivador, más ameno y más efectivo. Ya que las imágenes pueden:

Centro Virtual Cervantes

- generar emociones y asociaciones,
- crear situaciones reales de comunicación,
- fomentar las destrezas comunicativas como preguntar, suponer, valorar, generalizar, abstraer, especular, identificar, opinar, argumentar, interpretar.

En estas actividades no esperamos que nuestros alumnos realicen un análisis histórico-artístico o una interpretación profunda de las obras de arte, pues no estamos en clase de historia del arte. Nuestra intención es que tomen contacto con el arte de Picasso como lo haría un aficionado al arte.

Los objetivos de las actividades propuestas son desde un nivel inicial:

- dar a los alumnos de español la posibilidad de conocer una parte de la obra de Picasso,
- crear situaciones comunicativas para que los estudiantes tengan la oportunidad de expresar lo que ven y de opinar al respecto, de intercambiar sus ideas, de argumentar sus interpretaciones y de acercarse a los significados de las obras artísticas.

Actividad 1: La imagen oculta

- Nivel: Inicial
- Tema: Los colores
- Material: Reproducción del cuadro de Picasso titulado "Los amantes"
- Destrezas: Expresión oral, expresión escrita, competencia comunicativa, comprensión lectora
- Objetivos lingüísticos: Indicadores de lugar, colores, formular hipótesis, expresar opiniones, expresar gustos.
- Objetivos culturales: Conocer e interpretar un cuadro de Picasso, conocer una biografía breve Picasso, reflexionar sobre la simbología de los colores
- Dinámica:

1. ¿Qué ves?

Presentamos a los alumnos un cuadro de Picasso, proyectado o fotocopiado, al cual previamente habremos ocultado el motivo principal del centro. Pedimos a los alumnos que observen lo que ven y que lo describan empleando indicadores de lugar y colores. Podrán formular frases como las siguientes:

El fondo es rosa en la parte derecha y en la izquierda es azul y gris.
La parte inferior del cuadro es de varios colores: gris, verde, amarillo, rojo y rosa.
La parte superior es ...
El centro no sé que color tiene, ahora es blanco.

Centro Virtual Cervantes

2. ¿Qué asocias con el color...?

Pedimos a los alumnos que piensen en las asociaciones (conceptos abstractos, emociones, símbolos, etc) que les sugieren los colores, que las comenten en parejas (*P. ej. Para mí el azul es el color de la paz; El rojo simboliza...*) y después completen la tabla siguiente:

AZUL	GRIS	ROSA	ROJO	AMARILLO	VERDE	BLANCO

En la pizarra podemos hacer una tabla similar y en ella escribiremos todos los resultados.

Seguramente observaremos que la cuestión del color es subjetiva y puede estar condicionada por la cultura o por la personalidad de cada uno.

3. ¿Cuál es el motivo central del cuadro?

Pedimos a los alumnos que formulen hipótesis sobre el tema central del cuadro usando las siguientes expresiones:

Pueder ser ...
A lo mejor es ...
Probablemente es ...

4. ¿Que título le ponemos?

A continuación mostramos la imagen oculta y los alumnos la describen y piensan en un título apropiado. Una vez desvelado el cuadro completo podemos dar informaciones sobre él:

Centro Virtual Cervantes

Este cuadro es de Pablo Picasso. Su título es "Los amantes", su técnica es óleo sobre lienzo y su estilo clasicista. Picasso lo pinta en 1923.

5. Breve biografía de Picasso.

Les pedimos a los alumnos y alumnas que lean y completen con los siguientes verbos (en presente o indefinido, según el nivel) el siguiente texto sobre la vida de Picasso:

ser	mostrar	ser	nacer	realizar	apoyar	estimular	guiar	
dominar	ser	ayudar	ser	descubrir	ser	vivir	crear	trasladarse
iniciar	experimentar	decir						

Pablo Ruiz Picasso ..... uno de los pintores más famosos del siglo XX. Picasso ..... un artista que ..... muchos estilos y técnicas, no sólo la pintura. Picasso ..... también numerosas obras gráficas y escultóricas, cerámicas, escenografías y diseños de vestuarios para ballets.

Picasso ..... en Málaga en 1881. Desde pequeño le ..... la pintura y su padre, pintor y profesor de arte, ... el talento de su hijo y ....., ... y ..... sus primeros pasos. Picasso ..... estudios de arte en Madrid, La Coruña y Barcelona. En 1904 ..... a París y desde entonces hasta su muerte en 1973 ..... en Francia. Picasso ..... estilos, como el cubismo, y ..... muchos otros estilos como el expresionismo, el clasicista, el surrealismo.

Picasso ..... un hombre comprometido políticamente como ..... su cuadro contra la guerra "Guernica" (1937). Después de la victoria de Franco (1939) ..... Picasso: "Este cuadro no va a volver a España antes de que vuelva la democracia"

Centro Virtual Cervantes

6. ¿Qué crees que simboliza el cuadro?

En parejas, los alumnos trabajan las siguientes preguntas (se pueden ayudar de la tabla anterior sobre las asociaciones con los colores):

¿Crees que los colores de la pintura de Picasso tienen alguna relación con el tema?
¿Piensas que los colores tienen un significado simbólico?
¿Qué simboliza el cuadro?

Para contestar los alumnos pueden utilizar:

(Yo) creo que...
A mí me parece que...
(Yo) pienso que...

7. ¿Qué opinas del cuadro?

Por último, les pedimos a los alumnos y alumnas que actúen como críticos de arte y expresen su opinión sobre el cuadro de Picasso y que la justifiquen. Para ello les proporcionamos los verbos gustar y encantar, y una tabla de adjetivos como la siguiente:

A mí no me gusta nada... porque...
A mí no me gusta... porque...
A mí me gusta bastante... porque tiene....
A mí me gusta mucho... .... porque...
A mí me encanta... porque...

extraño	representativo	cursi	genial	aburrido	abstracto	romántico
colorido	clásico	horrible	armónico	moderno	irónico	caótico
sentimental	equilibrado	bello	naturalista	realista		

Actividad 2: "Yo, Picasso"

- Nivel: inicial.
- Tema central: El aspecto físico.
- Materiales: Reproducciones de autorretratos de Picasso.
- Destrezas: Comprensión lectora, expresión oral, comprensión auditiva, competencia comunicativa.
- Objetivos lingüísticos: Describir el aspecto físico, uso de los posesivos, números, comparación, vocabulario de arte.
- Objetivos culturales: Conocer autorretratos de Picasso y sus diferentes estilos artísticos.
- Dinámica:

Centro Virtual Cervantes

1. En primer lugar organizamos una pequeña exposición en clase con fotocopias de los autorretratos en tamaño folio y numerados, e invitamos a los alumnos a observarlos. Planteamos al grupo las siguientes cuestiones:

¿De qué género de pintura son estos cuadros?
¿ Son todos retratos de la misma persona?
¿Son autorretratos?
¿Sabes quién es el retratista?
¿De qué época son?

2. Una vez activados los conocimientos previos, podemos, a continuación, proceder de dos maneras diferentes dependiendo del nivel del grupo. Si el grupo es más avanzado les pedimos a los alumnos y alumnas que describan por escrito, individualmente, por parejas o grupos de tres, según el número total de alumnos que haya en la clase, el autorretrato cuyo número les damos.

Si el nivel es más inicial repartimos fichas con la descripción de los autorretratos realizadas por el mismo y artista, es decir, en primera persona. Los alumnos leen las descripciones que pueden ser más o menos así:

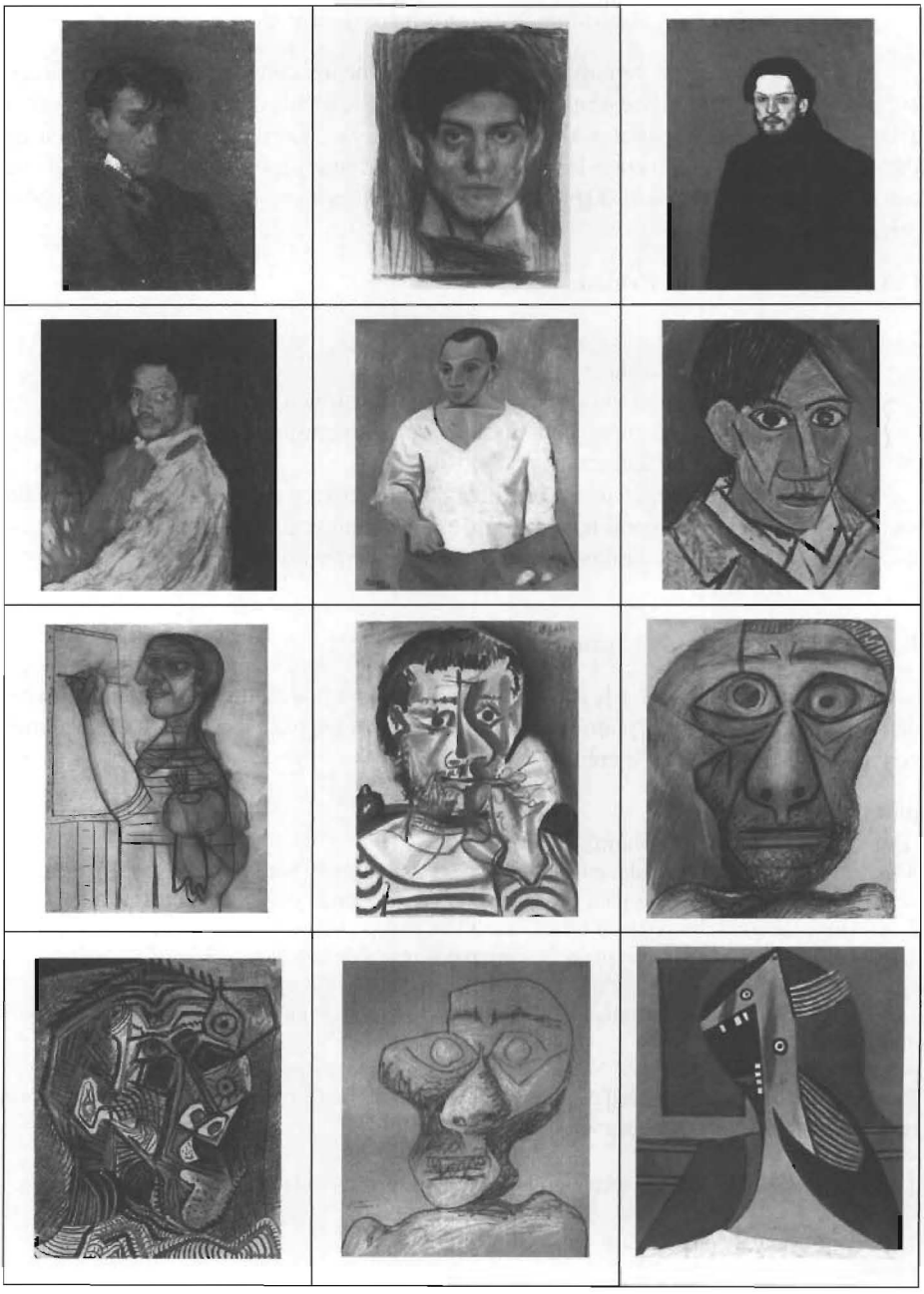
"Mis ojos son grandes y negros y miran fijamente. Mi nariz también es grande. Tengo el pelo negro..."
"Estoy delante del caballete y, en este momento, estoy pintando mi retrato. En la mano izquierda sostengo la paleta y los pinceles. Llevo una camiseta a rayas...."
"Llevo una camiseta a rayas azules ....."
"Represento mi cabeza deformada y por medio de formas geométricas ....."
"Mi cara es de color verde. Estoy de frente mirando fijamente. Llevo barba...."
"Parezco una calavera..."
"¿Es esto un autorretrato? Sí, me represento en el fondo, mi retrato, de perfil y de color rojo, está enmarcado en naranja. ¿Me ves? En el primer plano hay otra figura, ¿qué es?"

3. El paso siguiente es el mismo para todos los niveles. Cada alumno o cada grupo describe lo que se ve en el cuadro que cuya descripción ha trabajado pero sin revelar de qué autorretrato se trata. De esta manera los demás están obligados a escuchar atentamente para adivinar de qué autorretrato se está hablando.

4. Después los alumnos pueden comparar las figuras en relación a su edad, peso, estado de ánimo, estilo artístico, etc.:

P. ej.:
La figura del autorretrato 1 es más realista que la figura del 10.
El hombre del autorretrato 3 es menos alegre que el del autorretrato 8
Los autorretratos 9 y 11 son igual de extraños...

ACTAS XLI (AEPE). Teresa PINEDA PÉREZ. Picasso en la clase de E/LE
Centro Virtual Cervantes

Centro Virtual Cervantes

Actividad 3: "Platos picassianos"

Quizá la obra de cerámica de Picasso sea menos conocida que la pictórica o escultórica, por este motivo este ejercicio supone una excelente oportunidad para acercar a los estudiantes de español a algunas de estas piezas. La creación de cerámica de Picasso, que se desarrolla entre los años 1947-1972, destaca no sólo por su cantidad - se calcula que realizó más de 4000 piezas de cerámica – sino también por su extraordinaria originalidad y calidad.

Características de la actividad:

- Nivel: inicial
- Tema: La comida
- Material: Reproducciones de platos de cerámica de Picasso
- Destrezas: Competencia comunicativa, expresión oral, expresión escrita, comprensión lectora.
- Objetivos lingüísticos: Practicar el imperativo y el vocabulario relacionado con el tema, crear textos a partir de elementos culturales
- Objetivos culturales: Conocer obras de cerámica de Picasso
- Dinámica:

1. ¿Qué significa la palabra "plato"?

Como introducción a la actividad facilitaremos a los alumnos fotocopias con las definiciones de la palabra "plato" del Diccionario de la lengua española (RAE) que más nos interesan para nuestro ejercicio.

plato.
(Del lat. *plattus, platus, plano).
1. m. Recipiente bajo y redondo, con una concavidad en medio y borde comúnmente plano alrededor, empleado en las mesas para servir los alimentos y comer en él y para otros usos.
2. m. Alimento que se sirve en un plato. Resultó un plato exquisito.
3. m. Cantidad que contiene un plato. Se comió dos platos de lentejas.
~ combinado.
1. m. El que tiene diversos alimentos y se sirve en cafeterías o locales análogos a modo de comida entera.
~ compuesto.
1. m. El que se hace de variedad de dulces, o de leche, huevos y otros ingredientes semejantes; p. ej., la bizcochada, los huevos moles, etc.
~ del día.
1. m. En algunos restaurantes y cafeterías, los que se ofrecen cada día de la semana.
~ fuerte.
1. m. El principal de una comida.
~ hondo.
1. m. Aquel cuya concavidad tiene mucha hondura.
~ llano.
1. m. Aquel cuya concavidad tiene poca hondura.

Centro Virtual Cervantes

2. Una vez aclaradas las diferentes acepciones de la palabra "plato", presentamos a los alumnos los platos de cerámica de Picasso. Esto lo podemos hacer proyectando las imágenes o por medio de fotocopias. Después de describirlos entre todos, pediremos a los alumnos que individualmente, en parejas o grupos de tres, según el número de estudiantes, e inspirándose en las imágenes de los platos de Picasso, busquen o inventen platos de comida adecuados a esos platos de cerámica, y que escriban las recetas usando el imperativo al describir el modo de preparación. Luego las presentan.

3. A continuación los alumnos escriben textos de estilo publicitario usando el imperativo para ofrecer sus creaciones culinarias. Les podemos dar como orientación este ejemplo:

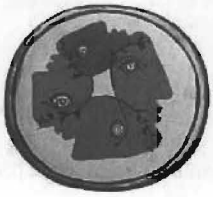
Plato picassiano n° 1
Un plato "bravo" y picante: Rabo de toro a la pimienta *Pruebe nuestro exquisito "Rabo de toro a la pimienta". Disfrute de nuestra cocina tradicional y creativa: ¡Saboree algo más que un simple plato típico! ¡Inspírese! ... y contemple el interesante plato de cerámica del famoso artista Pablo Picasso en el que le servimos nuestra obra culinaria.*

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Centro Virtual Cervantes

Actividad 4: ¿Quién es quién en la familia?

- Nivel: inicial
- Tema: La familia
- Material: Reproducción del cuadro de Picasso "La familia de saltimbanquis" (1905)
- Destrezas: Expresión escrita, comprensión auditiva, competencia comunicativa.
- Objetivos lingüísticos: Repaso del vocabulario de las relaciones familiares, posesivos, descripción del aspecto físico, interrogativos, preguntar y dar informaciones personales.
- Objetivos culturales: Conocer un cuadro de la transición a la época rosa de Picasso.

Dinámica:

1. Presentamos el cuadro y comprobamos los conocimientos previos de los alumnos preguntándoles si conocen la obra, al autor, la época, el estilo. Una vez aclaradas estas informaciones planteamos la actividad.

2. Pedimos a los alumnos que elijan a uno de las figuras del cuadro y escriban un texto en primera persona imaginando que ésta describe a su familia, la familia de saltimbanquis. Por ejemplo:

"Yo soy uno de los más jóvenes de mi familia y trabajo en nuestro circo. Todos los miembros de mi familia somos artistas de circo. Mi padre es trapecista, es alto y delgado. Mi madre es bailarina, es muy elegante y realiza sus piruetas sobre un caballo blanco. Mi hermana gemela y yo hacemos equilibrios sobre un gran balón y nuestro hermano mayor es un genio en el trapecio. Nuestro tío, el payaso, es gordito. El público

ACTAS XLI (AEPE). Teresa PINEDA PÉREZ. Picasso en la clase de E/LE
Centro Virtual Cervantes

se ríe mucho con él y aplaude entusiasmado sus chistes. ¿Sabes quién soy? ¿Dónde estoy en el cuadro? ¿Qué llevo? ¿Cómo soy?

En grupos de cuatro, cada uno lee su texto y los demás adivinan de que personaje se trata.

3. Podemos profundizar la actividad pidiendo a los estudiantes que se imaginen una entrevista con el personaje que han escogido. En parejas cada uno formula preguntas como las siguientes:

¿Cómo te llamas?
¿De dónde eres?
¿Cuántos años tienes?
¿Estás casado/-a?
¿Tienes hijos?
¿Dónde vives?
¿Dónde trabajas?
¿Te gusta tu trabajo?
¿Qué colores te gustan?
¿Qué haces en tu tiempo libre?

Bibliografía

Baumann, Felix Andreas, *Pablo Picasso – Leben und Werk*, Stuttgart, 1976.

Bell, Gabrielle, Hellwig, Karlheinz (Ed.), *Bildende Kunst und Musik im Fremdsprachenunterricht*. Frankfurt/M, Peter Lang, 1996.

Friedrich W. Block, Hermann Funk (Ed.), *Kunst – Sprache – Vemittlung. Zum Zusammenhang von Kunst und Sprache in Vermittlungsprozessen*. München, Goethe. Institut, 1995.

Grätz, Ronald, "Kunst und Musik im Deutschunterricht", *Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts*, 17, 2/1997, pp. 4-8.

Hispanorama. Revista de la Asociación Alemana de Profesores de Español. Kunst im Spanischunterricht, Nr. 105, August 2004.

Picasso. *Die Sammlung Ludwig*, Katalog Museum Ludwig, Köln, München, Prestel, 2004.

Página Web de la Real Academia Española www.rae.es

ACTAS XLI (AEPE). Teresa PINEDA PÉREZ. Picasso en la clase de E/LE
Centro Virtual Cervantes

PARTE III

Didáctica del español

Centro Virtual Cervantes