

Realización e implementación de una Miniquest en torno a las imágenes contenidas en la poesía de Federico García Lorca, como material multidisciplinar en el aula

A MiniQuest on the imagery contained in Lorca's poetry as material in a multidisciplinary classroom

Mª Teresa GUTIÉRREZ PÁRRAGA. *Universidad Complutense de Madrid,*
mtgutier@edu.ucm.es

Noelia ANTÚNEZ DEL CERRO. *Universidad Complutense de Madrid,*
noeliaadc@art.ucm.es

Resumen: Esta comunicación presenta una Miniquest multidisciplinar basada en la transposición visual de la obra poética de Federico García Lorca, en ella se muestra el trabajo realizado por los alumnos de que cursan la asignatura de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual en el Grado de Pedagogía, a partir de la lectura e interpretación retórica de los poemas y su posterior traducción en unas imágenes que se muestran integradas con el texto, generando unas obras que son el fruto de la suma de los contenidos de dos asignaturas que pueden llegar a complementarse de manera satisfactoria.

Ha sido difundida a través del Campus Virtual de la UCM, lo que ha servido para transmitir la información necesaria y los enlaces para ampliar los conocimientos a través de Internet, de forma que los futuros pedagogos hayan experimentado cooperativamente en cada grupo formado, la manera de trabajar plásticamente las imágenes simbólicas que Federico García Lorca nos propone en su poesía, realizando una síntesis visual inspirada en su legado poético.

Palabras clave: Poesía, García Lorca, Miniquest, Educación plástica y visual, Multidisciplinar

Abstract: This paper presents a multidisciplinary MiniQuest based on a visual transposition of the poetry of Federico García Lorca, created by students of the Teaching of Plastic and Visual Expression in the Bachelor of Education degree course. The work consists of the reading and rhetorical interpretation of the poems and their transformation into images. The resulting creations are something more than simply the sum of the two parts.

The work has been posted on the Virtual Campus of the UCM, so that future teachers can learn how to give visual form to the symbolic images that Lorca used in his poetry, creating a visual synthesis inspired by his poetic legacy.

Keywords: Poetry, García Lorca, MiniQuest, Plastic and Visual Education, Multidisciplinary.

Introducción

Bien encaminada una Miniquest es una herramienta de aprendizaje artístico individualizado, que permite al profesor que la elabora transmitir la información necesaria de forma condensada, para proponer un trabajo enfocado a la investigación, ya que como su propio nombre indica es una mini unidad de información en la que el alumno puede ampliar sus conocimientos sobre el tema propuesto tanto como quiera, a través de los distintos enlaces incluidos, también comprende las tareas e instrucciones necesarias para realizarla. Esta forma de presentar los trabajos nos proporciona una manera de realizar actividades colaborativas con los alumnos y de forma multidisciplinar con otras áreas de conocimiento, en nuestro caso con la literatura, y más concretamente con la poesía de García Lorca, este material transmitido informáticamente a los alumnos a través de Campus Virtual de la Universidad, nos ayuda a y a motivar a los alumnos para que conozcan las obras de los autores y los temas más relevantes, proporcionando a través de sus enlaces con sitios web los conocimientos de una manera significativa y contextualizada, a la vez que nos permite seguir estudiando y profundizando en el conocimiento y uso de las TIC en la educación artística.

Presentación de la Miniquest: Poética visual sobre la obra de Lorca

En nuestra Miniquest abordaremos la puesta en marcha de esta experiencia para analizar posteriormente cómo se ha desarrollado, desde sus inicios en el planteamiento primero hasta el cumplimiento de los apartados que contiene, que son los siguientes.

Introducción al tema

El granadino Federico García Lorca (1898 - 1936) es uno de los escritores españoles más universales, su lírica ha sido traducida a todos los idiomas y sus obras teatrales se han representado y se siguen representado en la mayoría de los países del mundo.

En su obra Lorca usa una gran cantidad de símbolos muy influenciados en los temas tradicionales de raigambre popular, sus romances muestran multitud de imágenes deslumbradoras y de brillantes metáforas que ponen en juego elementos opuestos de la realidad y que pueden ser traspasadas a imágenes visuales y plásticas llenas de sentido estético.

Los símbolos en su poesía se refieren muy frecuentemente a la muerte y a las pasiones humanas, aunque dependiendo del contexto los matices varían bastante. Son símbolos centrales en Lorca (tomados de Wikipedia):

La **luna**: es el símbolo más frecuente en Lorca. Su significación más frecuente es la de muerte, pero también puede simbolizar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza.

El **agua**: cuando corre, es símbolo de vitalidad. Cuando está estancada, representa la muerte.

La **sangre**: representa la vida y, derramada, es la muerte. Simboliza también lo fecundo, lo sexual.

El **caballo** (y su jinete): está muy presente en toda su obra, portando siempre valores de muerte, aunque también representa la vida y el erotismo masculino.

Las **hierbas**: su valor dominante, aunque no único, es el de ser símbolos de la muerte.

Los **metales**: también su valor dominante es la muerte. Los metales aparecen bajo la forma de armas blancas, que conllevan siempre tragedia.

Figuras retóricas visuales

Todo este universo simbólico utiliza los métodos retóricos para añadir expectación al mensaje y sirve como mediación para la creación de imágenes, activando la imaginación visual del lector.

Los procedimientos retóricos tanto en el ámbito de la literatura como en el de la creación visual, tienen en común que modifican el uso habitual de los signos visuales, o que los combinan de manera innovadora.

En un mismo mensaje pueden conjugarse varios recursos retóricos que se refuerzan mutuamente para construir una realidad poética.

Tarea

Con este ejercicio se pretende tanto que los alumnos comprendan la emoción y el interés que las figuras retóricas proporcionan al mensaje visual, como transmitir

a través de su uso el mensaje contenido en el poema, de forma que pueda ser más atrayente para el espectador; llegando incluso en ocasiones a plantear dudas, sobre el mensaje, dando lugar a una situación casi lúdica, que hace que el receptor pueda sentirse como si se le planteara una adivinanza.

Es interesante y estimulante para el alumno que pueda realizar una ilustración sobre un poema de Lorca, basado en alguna de las figuras retóricas visuales propuestas o en otras que hallan encontrado a través de los enlaces que amplían la información, en la que puede plasmar lo que le sugiere para poder crear una imagen evocadora.

Guía didáctica

Como objetivos fundamentales se proponen los siguientes:

- Analizar las figuras retóricas y su expresión.
- Jugar con las imágenes que nos sugiere la poesía sin miedos y con analogías.
- Entender los métodos retóricos como un conjunto de técnicas que permiten transformar el lenguaje poético en lenguaje visual.
- Elaborar un mensaje conjugando varios recursos retóricos.
- Utilizar el montaje fotográfico como herramienta de expresión de ideas. Aspectos formales y técnicos.
- Construir con destreza y comunicar de una manera efectiva y elocuente el mensaje contenido en el poema.

Asignatura y Nivel

Como la asignatura la que va dirigida esta propuesta, Didáctica de la Expresión Plástica y Visual, esta situada en 2º curso de grado de Pedagogía hemos de suponer un buen manejo de usuario en Internet para realizar la búsqueda de información necesaria y la capacidad de organizarse en pequeños grupos (de tres a cinco) heterogéneos y mixtos, en los que los trabajar en conjunto y de forma coordinada, para profundizar en su propio aprendizaje.

Periodización

Se emplearán cuatro sesiones.

1. Cada grupo se dedicará a la recopilación de información, seleccionando los poemas según las figuras retóricas propuestas, entre ellos se elegirá uno para trabajarlo.
2. Se elaboraran pequeños bocetos en distintas técnicas, y se hará una reflexión crítica entre los miembros del grupo para dirimir cual es el más representativo del poema y acordar el material más adecuado para realizar la obra.

3. En un formato grande se realizará el trabajo artístico en colaboración de los miembros del grupo.
4. Se expondrán todas las obras plásticas o visuales realizadas, procediendo cada grupo al recitado del poema seleccionado y a la explicación del tratamiento visual dado según la figura retórica elegida.

Proceso

Los alumnos se dividirán en grupos de cuatro o cinco componentes y se repartirán el trabajo de la siguiente forma:

- 1º. Leer atentamente el siguiente poema de Federico García Lorca y observar el paralelismo con una representación plástica del mismo, basada en la figura retórica de la repetición, con la que se pretende resaltar el mensaje.

*“En la mañana verde Quería ser corazón.
Corazón.
Y en la tarde madura Quería ser ruiseñor.
Ruisseñor.”*

Federico García Lorca

Fig. 1. *Pájaros* (1942), Joseph Cornell. <http://www.bournvilleart.pwp.blueyonder.co.uk/yr11/icon/cornell/album/index.htm>

Como vemos en la repetición visual se muestra reiteradamente la misma imagen o un fragmento de esta. Las imágenes o signos repetidos no suelen aparecer idénticos; a veces la redundancia va acompañada de algún cambio. Hemos elegido la pequeña caja de Joseph Cornell titulada “*Pájaros*” como ejemplo de repetición visual y por que muestra un cierto paralelismo con el poema de Federico, aunque no se basa en él.

- 2º. Buscar otra poesía (fragmento) de Lorca en la red, que pueda basarse en alguna de las siguientes figuras retóricas que se proponen a continuación:

- **Metáfora:** Recurso estilístico en el que se suplanta un término por otro que tiene características más o menos comunes. El resultado suele resultar evocador para el que observa, que puede recibir con cierto sentido del humor dicha combinación de imágenes.

- **Hipérbole:** Consiste en la magnificación de una persona u objeto, o en la exageración de algunas de sus cualidades. Es la clave de las tradicionales caricaturas.
- **Omisión:** Se basa en la supresión de algunos signos e incluso de las palabras o formas más importantes de una escena. Este procedimiento incita al observador a restaurar lo que falta. Provoca incertidumbre y, posteriormente, la satisfacción del descubrimiento.
- **Paradoja:** Esta figura se elabora afirmando dos estados o cualidades contradictorios. Rompe los esquemas del receptor de la imagen inventando una realidad “imposible”.
- **Prosopopeya:** Se suele llamar también personificación, ya que consiste en atribuir cualidades humanas a animales o cosas. Esta fórmula consigue atraer la atención del público. Se emplea habitualmente en imágenes dirigidas a niños.

3º. Analizar los hallazgos entre todos los componentes del grupo y crear una imagen que pueda ilustrar el poema elegido, utilizando el dibujo, el color e incluso con la fotografía, por medio de los retoques manuales o digitales o en forma de collage, utilizando las palabras del propio poema como parte integrante de la composición visual.

Recursos

En los recursos se ofrecen distintas opciones para realizar el trabajo.

Páginas Web.

Algunas direcciones donde los alumnos pueden encontrar información y poemas de Federico García Lorca, como en las siguientes:

http://www.poesi.as/Federico_Garcia_Lorca.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca -Libros_de_poes.
C3.ADa

<http://www.esliteratura.com/docs/audiolibro-libro-youtube-video-1910-poeta-en-nueva-york-federico-garcia-lorca-www-albalearning-com-6939.html>

<http://comunidad-escolar.cnice.mec.es/documentos/lorca/lorca3.html>

<http://www.poemas-del-alma.com/balada-de-la-placeta.htm>

<http://www.poemas-del-alma.com/federico-garcia-lorca.htm>

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/garcialorca/pcuartonivel3a73.html?conten=imagenes&fqstr=1&qPagina=0&qImagen=2

Fig. 2. Alumnas en la fase de montaje en el taller. (2011) Teresa Gutiérrez Párraga.

Actividad complementaria

Visita la página <http://www.youtube.com/watch?v=UeSockdQ5Fc> para ver el vídeo de la exposición: **Lorca y la Residencia de estudiantes** que tuvo lugar en la sala de Caixa Forum de Madrid

Buscar en la red una de estas dos exposiciones y hacer un informe de entre 20 y 30 líneas sobre los aspectos didácticos que se pueden utilizar para dar a conocer a los niños la obra de Federico García Lorca:

- **Cernuda, Lorca, Prieto: dos poetas y un pintor**, en la Sala de Exposiciones de la Residencia de Estudiantes de Madrid en: <http://www.residencia.csic.es/bol/num4/expo.htm>
- **Dalí, Lorca y la Residencia de estudiantes**, en la sala de CaixaForum de Madrid, en: http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/dalilorca_es.html

Bibliografía de consulta

- Acaso, M. (2009). *El lenguaje visual*. Colección Bolsillo. Madrid: Paidós.
- Benito Valtueña, E. (2006). *Figuras retóricas visuales. Experiencias*. Madrid: SM.
- Brossa, J. (2003). *Fotopoemario. Brossa/Madoz*. Madrid: La Fábrica
- Fernández, J. C. (2003). *¿Cómo se lee un poema visual?: retórica y poética del experimentalismo español (1975-1980)*. Sevilla: Alfar.
- Le Guerre, M. (1990). *Metáfora y metonimia*. Barcelona: Paidós.
- López, A. (2007). *Poesía visual española*. Madrid: Calambur.
- Márchesi, A. y Forradellas, J. (1986). *Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria*. Barcelona: Ariel.
- Spang, K. (1997). *Fundamentos de retórica literaria y publicitaria*. Pamplona: Eunsa.
- Torres J. (2006). *Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado*. Madrid: Ediciones Morata

Evaluación

Para la evaluación han tenido en cuenta:

- La organización del trabajo del grupo
- Las consultas efectuadas a las fuentes propuestas y búsquedas nuevas
- La adecuada selección de las poesías
- La ejecución de la obra, su paralelismo y expresión con el poema elegido
- La presentación al resto de la clase y los comentarios bien fundamentados.

Fig. 3. Obra realizada por los alumnos (2011) Teresa Gutiérrez Párraga.

Fig. 4. Obra realizada por los alumnos (2011) Teresa Gutiérrez Párraga.

Conclusiones

Por último hemos valorado la experiencia con la Miniquest de los alumnos teniendo en cuenta las cuestiones de aprendizaje colaborativo que nos proponíamos, aprendizaje en el que el alumno solamente puede construir su obra si el resto de los compañeros coopera y efectúa el su parte, haciéndose entre todos cargo de:

- Repartirse como hay que hacer las cosas en un trabajo de grupo.
- Interacción con los compañeros de tipo verbal y visual, seleccionando propuestas, buscando ideas e imágenes y modificaciones pertinentes.
- Investigación en la red de los datos necesarios.
- Elaboración de una obra plástica o visual que mantenga una analogía con un poema.
- Exposición y razonamiento público de las ideas expresadas en la obra siguiendo el guión preparado por la profesora y colgado en el Campus Virtual.

Podemos decir que el trabajo funcionó según lo esperado y la calidad de las composiciones con los textos fueron unas veces más sensibles, otras más originales, más populares, más fragmentarias, etc., pero en general los trabajos tuvieron a un nivel alto y la colaboración en los componentes de los grupos estuvo bastante compensada entre unos y otros, ya que se dividieron las tareas para así ser más eficaces.

La experiencia culminó con la presentación oral por parte de cada grupo de las obras que habían realizado, en una exposición colectiva de todos los trabajos realizados por los alumnos, en la Facultad de Educación.

Fig. 5. Exposición de las obras realizadas por los alumnos (2011) Teresa Gutiérrez Párraga.

Dado que la multidisciplinariedad es deseable en la educación, hay otras asignaturas que pueden aliarse con la educación plástica y visual para conseguir sus objetivos, esta experiencia con la obra de Federico García Lorca así lo avala, consideramos que es extrapolable y se puede realizar con otros autores y otro tipo de obras aunque no sean literarias, de forma que podremos utilizarlas incluso en otros ámbitos de producción de imágenes, como por ejemplo en el estudio de la creación publicitaria, donde proliferan elementos del lenguaje visual llenos de recursos retóricos, que juegan con los valores y el simbolismo de las formas, reforzando el carácter persuasivo de los productos comerciales.

Referencias bibliográficas

Acaso, M. (2009). *El lenguaje visual*. Barcelona: Paidós.

Corbacho, C. (1998). *Literatura y Arte: El tópico "Ut Pictura Poesis"*. Cáceres; Universidad de Extremadura.

Belver, M .H. et al. (2005). *El lenguaje de las artes plásticas: sensibilidad, creatividad y cultura*. Madrid: MEC. Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones.

Cofán Feijoo, F. & Ávila Valdés, N. (2007). *El espacio virtual como recurso didáctico*. En Ullán, A. M., & Belver, M. H. (Eds.). *La Creatividad a través del juego* pp. (169- 189). Salamanca: Amarú Ediciones.

Gennari, M. (1997). *La educación estética: arte y literatura*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Gutiérrez, T. (2012). *Arte, creatividad y juego en educación infantil y primaria. Diseño de actividades creativas utilizando recursos lúdicos*. En Nuere, S. & Moreno,

C. (Eds.) (2012). *Arte, juego y creatividad* (pp. 163-180). Madrid: Eneida.

Johnson, D.W., Johnson, R.T. & Holubec, E.J. (1999). *El Aprendizaje Cooperativo en el Aula*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Slavin, R. (1999). *Aprendizaje cooperativo. Teoría, investigación y práctica*. Buenos Aires: Aique Grupo Editor S.A,

Torres J. (2006). *Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado*. Madrid: Ediciones Morata.

Referencias web

Dodge, B (2004). Cinco Reglas para Escribir una Fabulosa WebQuest. En *Quaderns Digitals / Número 32: Monográfico sobre Webquest*. Recuperado de: http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=7364

EDUTECA (2002). Construyendo una Miniquest. Recuperado de: <http://www.eduteka.org/pdfdir/DiferenciasMiniquest.pdf>

Pérez de León, C (2010). Taller Webquest. Webquest Creator. Recuperado de: http://formacion.enlinea.educa.madrid.org/itic10/02_talleres/webquest/taller_webquest_sr.pdf

Tejada, J (1995). El papel del profesor en la innovación educativa. Algunas implicaciones sobre la práctica innovadora. En *Educación* 19, 19-32. Recuperado de: <http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn19p19.pdf>