

EMOCIONES

LAS METÁFORAS VISUALES Y LITERARIAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA DE/RECONSTRUCCIÓN DE LAS EMOCIONES

Visual and literary metaphors and their contribution to the reconstruction of emotions

Lorena García Saiz

Instituto Baleares, Valencia. España.

logarsa@hotmail.com

Resumen

Una experiencia didáctica en Lengua Castellana y Literatura muestra cómo las emociones son claves para el crecimiento del alumnado. Para ahondar en el mundo de la poesía y romper reticencias ante este género, se abordaron la construcción y significado de las metáforas a través de su interpretación en los grafitis. Esto sirvió para establecer analogías entre ambas artes y reconocer su condensación emotiva.

Palabras clave: metáfora, emoción, intercultural, construcción

Abstract:

An educational experience with students of Spanish Language and Literature shows how emotions are key to the scholars growth. To delve into the world of poetry and break reluctance to this genre, the construction and meaning of metaphors were addressed through their interpretation in graffiti. This served to establish analogies between the two arts and recognize their emotional condensation.

Keywords: metaphor, emotion, intercultural, construction

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta una experiencia práctica, realizada en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, que aborda las emociones y las integra dentro del aprendizaje del alumnado mediante el acercamiento a la metáfora como hilo conductor, a través de la literatura y los grafitis. Así, muestra como el componente emocional es fundamental para el crecimiento personal y académico, ya que su aplicación en el aula favoreció un aprendizaje más significativo, como se observó posteriormente.

Las emociones son hilos conductores que van más allá de cuestiones de género, cultura, religión o clase social, si partimos del enfoque integrador e inclusivo por el que apuesta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Son inherentes al ser humano y la expresión de las mismas ha sido una constante, en este caso, en todas las vertientes artísticas. Pero, paradójicamente, el ámbito de la educación se olvida en numerosas ocasiones de tratar las emociones, elementos esenciales para el bienestar del alumnado, y que se pueden trabajar sin dejar de lado el cometido que cada docente tenga en relación a la materia que imparta.

En la materia de Lengua y Literatura Castellana las emociones se pueden abordar desde los géneros literarios y, para ello, la poesía es un vehículo ideal. Pero el estudiantado se encuentra muchas veces ante una barrera psicológica y emocional cuando tiene que “enfrentarse” a la lectura de un poema, a la interpretación del mismo y al mundo de quien lo haya escrito: el miedo ante lo lírico, como algo desconocido y ajeno, paraliza al alumnado. Nos encontramos, pues, ante una paradoja: una emoción (miedo) atenaza el acercamiento a lo lírico, que es un mundo de emociones condensadas en forma y fondo de una manera compleja pero bella al mismo tiempo, lo que exige un esfuerzo de interpretación al lector.

Y es que la poesía se ha definido como la expresión de los sentimientos y emociones por medio de la palabra, escrita u oralmente, por lo que se caracteriza por la subjetividad del poeta. Este ofrece parte de su pensamiento o una visión de la realidad, y lo hace sometido a una gran depuración técnica y estética, para la que usa una gran diversidad de recursos fónicos, morfosintácticos y léxicos-semánticos. Entre ellos, destaca la metáfora como una potente figura retórica con la que trasmite o recrea una emoción. Ya lo dijo el poeta Antonio Machado:

Sólo recuerdo la emoción de las cosas,

y se me olvida todo lo demás;

muchas son las lagunas de mi memoria

1. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La experiencia se llevó a cabo en un centro de secundaria de la ciudad española de Valencia, con un grupo pequeño de 14 estudiantes de 3º ESO (15 años), del que el 40% tenía otras nacionalidades, dentro del área de Lengua y Literatura Castellana.

El objetivo era tratar las emociones y como éstas se reflejaban en la poesía, lo que suponía acercarse al mundo lírico para poder ahondar en él progresivamente. Para ello se optó por el análisis de grafitis –compuestos por metáforas visuales- con lo que se buscaba establecer relaciones que permitieran no sólo entender significados, sino visibilizar las emociones que nos transmitían, para conectarlo posteriormente con el trabajo con textos líricos. Previo al inicio de la actividad se pasó un breve cuestionario sobre su relación con el mundo poético y las impresiones que éste les producía. Contenía dos preguntas: la primera, quién había leído poesía fuera de las aulas, solo por interés propio; la segunda, se centraba en señalar entre una serie de adjetivos tres cualidades que definieran su idea de la poesía. Sólo 2 de los 14 estudiantes –el 14,29%- reconocían haber leído por su cuenta algo de poesía, mientras que el resto – 85,71%- no había tenido ningún contacto previo más allá de lo leído a lo largo de su etapa educativa en las aulas.

Asimismo, cada uno marcó de un listado de adjetivos, aquellos tres con los que vinculaban la poesía y, repitiendo el patrón anterior- sólo 2 de los estudiantes habían señalado características de carácter positivo, al considerar el género lírico como “profundo, emotivo y bello”. El resto –el 85,71%- escogió de entre la lista definiciones como “difícil, antigua y poco útil”. De este modo, se aprecian las reticencias previas de la gran mayoría del alumnado ante un vehículo de expresión que no hace sino condensar y despertar las emociones con los más diversos recursos estilísticos.

Como consecuencia de los resultados anteriores, se estableció trabajar los textos líricos y las emociones mediante el acercamiento previa a realidades más cercanas a los intereses del alumnado, como son los grafitis. Realizaron en pequeños grupos una ruta por el barrio y fotografiaron las creaciones que más les llamaron a atención. Posteriormente, se mostraron en el aula y se fueron compartiendo impresiones sobre el significado de las metáforas visuales que contenían mediante un análisis

cumplimentado en una breve ficha pautaada, para vincularlo posteriormente a una emoción y así, hacer un aprendizaje más significativo.

Cabe destacar que la metáfora consiste en la identificación de un término real (R) con uno imaginario (I) porque hay una semejanza entre ellos. El reconocimiento de la conexión entre ambos mundos genera una enorme fuente de satisfacción en quien lo interpreta, y eso ayuda a desarrollar una mirada más reflexiva y crítica que redunda no sólo en su crecimiento personal, sino académico.

La metáfora “impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica” (Lakoff y Johnson, 1998: 39). Así, con el trabajo a través de los grafitis se quería facilitar este proceso, hacerlo más revelador ante los ojos del alumnado, para bajar la guardia ante la emoción poética y acercarse a la misma, tal y como se ve a continuación. La Figura 1, se aprecia un grafiti realizado con varios colores que el alumnado tituló “Silenciamiento de la libertad”.

Figura 1. Grafiti “Silenciamiento de la libertad”

Según podemos comprobar en la Tabla 1, el grupo de estudiantes que lo rellenó cumplimentó dicho formulario -asociando desde su experiencia vital y conocimientos previos-, no sólo los componentes de la metáfora, sino el plano emocional

Tabla 1. Interpretación del grafiti “Silenciamiento de la libertad”

TÉRMINO REAL (R)	Pulpo sobre hombre que se ahoga, con boca tapada, en un mar de letras hundidas, donde asoman manos con dinamita.
TÉRMINO IMAGINARIO (I)	Pulpo: brazos del poder; Boca tapada: libertad de expresión; Letras semihundidas: comunicación, mensajes; Dinamita: rebelión.
SIGNIFICADO	Denuncia del coartamiento de la libertad de expresión e intento de rebelión pese a las diversas presiones del poder.
EMOCIÓN	Impotencia, angustia, desconcierto.

Observamos cómo el alumnado no sólo ha hecho el proceso de abstracción para vincular los términos R e I en la Figura 1, sino que también lo ha “traducido” en clave emocional. A continuación, otro análisis a través de la Figura 2.

Figura 2. Grafiti "Protesta lúdica"

Según podemos comprobar en la Tabla 2, el grupo de estudiantes que lo rellenó cumplimentó dicho formulario -asociando desde su experiencia vital y conocimientos previos-, no sólo los componentes de la metáfora, sino el plano emocional.

Tabla 2.

Interpretación del grafiti "Protesta lúdica"

TÉRMINO REAL (R)	Rostro donde la boca es una mano abierta que grita ¡Capitalismo es crisis!
TÉRMINO IMAGINARIO (I)	Rostro: ser humano; Mano abierta que grita (personificación): protesta e intención de que algo pare.
SIGNIFICADO	Crítica al capitalismo como sinónimo de la crisis de la humanidad, petición de que se detenga su avance.
EMOCIÓN	Rabia, determinación.

Frente a las emociones negativas o pesimistas vistas en líneas generales antes, podemos observar en la Figura 3 otras interpretaciones más optimistas.

Figura 3. Grafiti “Soy mujer, aquí me ves”

Así, podemos comprobar en la Tabla 3 como el alumnado vincula los colores y figuras representadas a emociones más vitalistas.

Tabla 3.

Interpretación del grafiti “Soy mujer, aquí me ves”

TÉRMINO REAL (R)	Conjunto de mujeres de diferentes razas, vinculadas a diversos sectores sociales: revolucionario (1), artístico (2), técnico (3), intelectual (4), docente (5), científico (6), literario (7).
TÉRMINO IMAGINARIO (I)	Sectores de la sociedad con mujeres, representadas con elementos significativos: cara tapada (1), pintora Frida Khalo (2), mecánica (3), Panteras Negras (4), maestra (5), Marie Curie (6), American Woman (7) .
SIGNIFICADO	Empoderamiento de la mujer a través de la visibilización de las mismas en todo tipo de áreas.
EMOCIÓN	Fortaleza, determinación, alegría, esperanza.

Si este trabajo se lleva posteriormente a la lectura e interpretación de la actividad poética, se observa cómo “incide en nuestra capacidad de relación con los demás, con el mundo y con nosotros mismos; además de estimular nuestra imaginación, nuestra inteligencia y nuestra capacidad del lenguaje” (Barrientos, 1999: 20). Además, al contar con alumnado de diversas nacionalidades, contribuye a fomentar una mirada intercultural, empatía y respeto, con el intercambio y justificación de interpretaciones y significados y que se hayan generado en el aula, al reconocimiento de aspectos comunes en las emociones y la de/reconstrucción en otras.

Finalmente, los mismos grupos que habían buscado y seleccionado los grafitis para su posterior análisis, trabajaron en la creación de propuestas para grafitis, que explicaron al resto de clase haciendo uso de la misma ficha que se había cumplimentado en la primera parte del proyecto.

Así, se observa en la figura 4 el grafiti “El mundo está en nuestras manos”, la propuesta que realizan en defensa del medio ambiente.

Figura 4. Propuesta de grafiti “El mundo está en nuestras manos”

Según podemos comprobar en la Tabla 4, este producto final creado por el estudiantado, cumple con los mismos criterios usados en análisis anteriores.

Tabla 4.

Interpretación de la propuesta de grafiti “El mundo está en nuestras manos”

TÉRMINO REAL (R)	Mundo en dos, opuestos en color (blanco y negro - multicolor), objetos (fábricas - flores), actitud (dormido - despierto) y emoción (labio caído - sonrisa). Lema “Tú decides el lado”.
TÉRMINO IMAGINARIO (I)	Una parte se asocia a los efectos de contaminar (color blanco y negro, fábricas, dormido y labio caído); La otra parte muestra los efectos del cuidado del planeta (color, flores, despierto, sonrisa).
SIGNIFICADO	Efectos en el medio ambiente de su cuidado o su explotación.
EMOCIÓN	Tristeza, alegría, rabia, frustración, esperanza.

Un proceso similar se observa con el producto final en la Figura 5:

Según comprobamos en la Tabla 5, las dualidades y antítesis son importantes en la construcción de significados metafóricos, como se observara también en la Figura 4.

Tabla 5. Interpretación de la propuesta de grafiti “No violencia”

TÉRMINO REAL (R)	Mundo partido en dos, opuestos en color (multicolor - negro y amarillo), elementos (paloma, ángel, manos unidas - soldado, armas, familia que grita violenta). Lema “Para hacer paz se necesitan dos, para la guerra solo una”
TÉRMINO IMAGINARIO (I)	Una parte se asocia a los efectos de la violencia (armas, muerte, reproducción de patrones generacionales, tristeza); La otra parte muestra los efectos de la paz (cooperación, tranquilidad).
SIGNIFICADO	Consecuencias de la violencia en la resolución de conflictos
EMOCIÓN	Tristeza, alegría, rabia, frustración, esperanza

Tras exponer las diversas propuestas grupales de grafitis e intercambiar opiniones, se procedió a la lectura de breves poemas para la identificación de metáforas e imágenes de viva voz en gran grupo y, finalmente, volvió a pasarse el listado de adjetivos, de los que tuvieron que marcar aquellos con los que relacionaban la poesía. En esta ocasión, los resultados se invirtieron, ya que el 85,71% señaló características de carácter positivo, identificando el género lírico como “profundo, emotivo y bello”. Sólo 2 alumnos –el 14,29%- siguieron escogiendo de entre la lista definiciones como “difícil, antigua y poco útil”. De este modo, se comprobaron efectos notablemente positivos mediante el trabajo con las emociones.

2. CONCLUSIONES

Esta experiencia muestra cómo los y las docentes no deben tener miedo a trabajar desde y con las emociones, porque los resultados son positivos no sólo a nivel personal, sino relacional y académico.

Además, también ayuda a la integración de las diferentes culturas, al reconocimiento de aspectos comunes en las emociones y la de/reconstrucción de otras, en función de las referencias y contextos de los que cada uno de nosotros partimos, lo que fomenta una actitud de respeto y empatía hacia el resto de personas. En definitiva,

las emociones son el hilo conductor sobre el que podemos asentar los conocimientos desde las experiencias vitales.

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvar, M. (ed.) (1979). Antonio Machado. Poesías completas. Madrid: Espasa-Calpe
- Barrientos, C. (1999). Claves para una didáctica de la poesía. Textos. Vol 21. Pp. 25-36
- Lakoff, G. y Johnson, M (1998). *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid: Cátedra
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Recuperado el 09/02/2020 de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf>

27/10/2019