

Iconología e interpretación

Fabiana Santacreu

La experiencia pedagógica surgió de la implementación de metodologías de Teoría del Arte aplicadas a la Enseñanza de la Filosofía durante los años 2012 y 2013 en la coordinación de grupos de Filosofía de Educación Secundaria de dos diferentes escuelas y contextos socioeconómicos de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

Inspirada en la metodología iconológica de la Teoría del Arte, acerqué a los estudiantes secuencias de imágenes de pinturas que resultaron un excelente estímulo para “hacer filosofía” y convertir el salón en un verdadero “laboratorio de ideas y centro de exposiciones estéticas”.

Las netbooks permitieron que cada uno de los estudiantes se acercara a las imágenes y recepcionara las obras de arte. Sin embargo, no puedo considerar las imágenes pictóricas simplemente “recursos didácticos” ya que ellas mismas constituyeron manifestaciones filosóficas que además de despertar emociones, movieron al asombro, a la duda e “hicieron pensar” a los espectadores comprometiendo las habilidades cognitivas más abstractas.

Para todos aquellos que trabajamos con adolescentes no nos es desconocido la pasión que ejercen las imágenes sobre ellos, por ese motivo creo que las imágenes pictóricas resultan una maravillosa invitación simbólica para despertar la sensibilidad y poner en movimiento las habilidades del pensamiento.

La dinámica didáctica que utilicé respeta los criterios que Erwin Panofsky desarrolla en el método iconológico. La iconología consiste en el análisis de las obras pictóricas explorando la relación entre la imagen y su significado; constituye un método de interpretación que permite el acceso a la significación abierta y polisémica de la obra de arte.

Panofsky detalla tres niveles de significación: el pre iconográfico, el iconográfico y el iconológico. El nivel pre iconográfico de significación primaria o natural consiste en la descripción de los objetos reconocidos a simple vista y el análisis de las formas. El nivel iconográfico de significación secundaria o convencional constituye el reconocimiento de historias, relatos, alegorías que son evocados por los objetos o personajes que aparecen en las imágenes. El nivel iconológico de significación intrínseco o contenido aborda el significado simbólico más profundo en el que los pensamientos del autor y el fondo cultural de la obra aparecen de manera implícita.

La secuencia didáctica presentada en las clases reprodujo estos tres momentos, primero se invitó a los estudiantes a observar y dejarse emocionar por las imágenes. Resultaron variadas y heterogéneas las reacciones que pude registrar en los chicos: algunos respondieron con risas y comentarios sarcásticos, interrogantes, descalificaciones, desconcierto, asombro, duda.

Seguidamente se les propuso a que cada uno y respetando el turno describieran las formas, los objetos, personajes que reconocían en las pinturas y las comparasen con lo que dicen que ven sus compañeros. En muchos casos las descripciones no coincidían y surgieron confrontaciones, en otras ocasiones sólo unos pocos lograron identificar al personaje de la imagen.

Fue importante decirles que estaban haciendo un trabajo complejo de investigación que consistía en observar, analizar, interpretar con detenimiento las obras para descifrar el razonamiento de las imágenes. A continuación las descripciones de las formas fueron seguidas de relatos y narrativas que tejieron la trama del personaje en un contexto, aparecieron conflictos interpretativos e intercambiaron con el grupo diferentes perspectivas.

Cuando las confrontaciones y los conflictos cognitivos acontecieron, comenzó el buceo bibliográfico para disipar contradicciones y nutrirse de información. Utilizando las netbooks, primero buscaron de manera espontánea información acerca de los personajes que identificaron en las pinturas, del autor de la obra y del contexto histórico y académico.

En una segunda instancia, la búsqueda fue dirigida hacia un tema determinado y la localización de un texto para proceder a la lectura, análisis e interpretación de una fuente filosófica.

A modo de ejemplo presentaré la propuesta de trabajo de iniciación con el curso de 6to año de la Escuela Técnica Nro 6 en el trabajo de Diagnóstico. A fin de conocer los conocimientos previos y los intereses en relación a la Filosofía, surge la cuestión de por qué los filósofos se hacen tantos problemas y el carácter de los interrogantes que se formulan. Se les solicitó a los estudiantes que formularan, preguntas que no tengan respuestas. Casi en su totalidad aparecieron indagaciones con respecto a la muerte y a lo que sucede después de la muerte con el cuerpo y con el alma.

En coincidencia con esta temática se les acercó la siguiente cita del texto de Luc Ferry “la ecuación mortalidad + conciencia de mortalidad es un cóctel que contiene el germen de todos los interrogantes filosóficos...”¹.

¹ Ferry, L. (2007) *Aprender a vivir*, Bs. As, Taurus, p.35

Los estudiantes recordaron temas de canciones, poesías y textos en general que aluden a la conciencia de finitud y el tiempo del ser humano. A modo de síntesis se les distribuyó para leer y disfrutar la poesía de Jorge Luis Borges “El reloj de arena”.

La analizamos y anotamos en el pizarrón los temas que aparecen en las estrofas.

Cuando llegamos a la estrofa N° 6 que dice:

“Quién no se ha demorado ante el severo
y tétrico instrumento que acompaña
en la diestra del dios a la guadaña
y cuyas líneas repitió Durero?”

Surgió la necesidad de investigar quién fue Durero y de encontrar la imagen a la que hace referencia la poesía. Los chicos buscaron por internet la obra de Durero y encontraron los grabados del artista. Seleccionaron las imágenes que tenían relación con la poesía de Borges.

Se detuvieron en *El caballero, la Muerte y el Diablo* (ver imagen1 en el Anexo) la observaron detenidamente y lograron identificar los personajes y objetos que aparecen, reconocieron la guadaña y por último el reloj de arena.

Finalmente pudieron descifrar el sentido de las imágenes, el significado de la guadaña y del reloj de arena. En este caso fuimos del texto a la imagen como manera de desciframiento de sentido, el poema brinda la clave de acceso al sentido que clausura la imagen.

Esta actividad me permitió el abordaje de la problemática filosófico-antropológica y la lectura de pasajes seleccionados de las obras de Kierkegaard, Heidegger y Sartre.

› **Trabajos realizados por los estudiantes**

A continuación compartiremos algunos de los trabajos realizados por los estudiantes de la Escuela Técnica Nro 6 durante el ciclo lectivo 2013.

En este caso partimos de las imágenes pictóricas que refieren a los textos.

La selección de las pinturas que les presenté a los chicos en los *power point* obedeció a por lo menos dos criterios, en algunos casos siguió el orden cronológico de la historia del pensamiento occidental y en otros las organicé según las problemáticas filosóficas.

Analizaron las pinturas *Cronos devorando a sus hijos* de Goya (ver figura 2) y *Saturno devorando a sus hijos* de Rubens (ver figura 3)

Análisis Pre-iconográfico:

El personaje en la pintura es Saturno (Dios romano de la agricultura y la cosecha, en la mitología griega Cronos, Dios del tiempo), devorando a un niño, más preciso uno de sus hijos.

Sobredimensiona lo pictórico, los contornos en la pintura son borrosos, pero aun así se aprecia los de cada personaje.

Es profundo, se denota la diferencia (mediante sombras y relieves) entre los personajes y el fondo.

Es cerrada, la pintura no se expande hacia los costados y se enfoca en el personaje predominante en la pintura.

Destaca la unidad, se enfoca en un único personaje, que a la vez es el único en la pintura.

La claridad es relativa, la luz es proveniente del fondo, y predominan los tonos oscuros.

Análisis Iconográfico:

La pintura hace referencia a los antiguos mitos griegos (luego apoderados y convertidos por los romanos), en donde los dioses eran inmortales. A causa de ello, como los hijos de todo dios eran gran competencia para su remplazo, cuando se anunciaba que un hijo lo reemplazaría, algunos dioses devoraban a sus propios hijos para hacer desaparecer esa competencia, como es el caso de Cronos (dios del tiempo, que fue convertido a Saturno por los romanos como dios de la agricultura y la cosecha, alegando al tiempo que pasa entre el cultivo y cosecha; además de que en el cuadro sostiene una guadaña, símbolo de la agricultura). Luego, antes de que se comiera a Zeus, su último hijo, su esposa lo engaña dándole una piedra en vez del niño, así éste se salva, de mayor reemplaza a Cronos como Dios supremo e impone que los dioses no puedan comerse a sus hijos.

Análisis Iconológico:

Peter Paul Rubens vivió entre los años 1577 y 1640. Realizo muchas pinturas a lo largo de su vida como pintor, hizo muchos encargos para el Rey de España Felipe IV, y utilizó las técnicas de iluminación y pintura del contexto pintoresco-histórico del Renacimiento e Iluminismo (que se muestra en los rasgos de la pintura, por ej., la luz proveniente del fondo).

La bella joven con la que se casó en 1630 (luego de 4 años de la muerte de su anterior mujer) y sus 4 hijos fueron su principal fuente de inspiración en la última década de su vida, en los

que también se basó para copiar rasgos y expresiones en sus cuadros (en esta pintura en particular, Rubens utiliza como modelo del hijo devorado a su último hijo, habiendo nacido éste en 1635). Para esta época, Rubens sufría de una fuerte enfermedad. Desde nuestro punto de vista, el sentimiento de impotencia de Rubens hizo pintar este cuadro como una referencia entre la Inquisición (en este caso Saturno) y el pueblo (sus hijos), ya que en esta época la represión ejercida por la Inquisición era más fuerte que en otras épocas (como ejemplo, demuestra la represión y silenciamiento a Galilei para que dejase de descubrir hechos científicos que destronaran la teoría geocéntrica establecida por la iglesia), mostrando la pintura desde nuestro análisis que todo aquel del pueblo que se atreviera a cuestionar o refutar las verdades establecidas por la Iglesia, era silenciado o mayormente asesinado (la Inquisición lo “devoraba”).

Se complementa la actividad con la lectura y posterior interpretación en clase de fragmentos de la *Teogonía* de Hesíodo y pasajes de la obra de Galileo, *Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo*. Se confrontan la información que buscaron los chicos por internet (wikipedia, etc) con las fuentes indicadas.

Observación: las fuentes seleccionadas surge de lo que los estudiantes investigaron.

Otro de los trabajos realizados por los chicos

Escuela Media Nro 5

Toman la pintura *Galileo ante el Santo Oficio*, por Robert Fleury (ver imagen 4)

Análisis iconográfico

Aristóteles sostenía que la tierra era el centro del Universo y el sol giraba a su alrededor. Galileo, valiéndose del telescopio, demostró la teoría heliocéntrica de Copérnico.

Galileo negó las acusaciones, aunque no fue suficiente puesto que después de varios procesos fue declarado culpable y se vio obligado a abjurar de su creencia en la teoría copernicana y su obra *Diálogo* fue prohibida.

Análisis iconológico

Fleury en esta pintura intenta reflejarnos el momento en que Galileo es juzgado frente a Santo Oficio. Se ve como Galilei está siendo acusado de tener argumentos que solo eran hipotéticos y no ciertos. Su rostro refleja la indignación y su mano apoyada en el libro hace que nos sintamos el enojo que tal vez sentía al ser acusado de tal forma. Así y todo Galilei nunca renunció a su descubrimiento.

Otro de los grupos elige la obra de Bertini (ver figura 5)

Nivel Pre-Iconográfico:

Personas mirando a través de un telescopio

Globo terráqueo

Predominancia de lo pictórico

Profundo

Abierta (por la ventana y el exterior)

Pluralidad

Claridad relativa

Nivel Iconográfico:

Galileo Galilei utiliza el telescopio para sostener la teoría heliocéntrica, tuvo conflictos con la iglesia por tomar las ideas de Copérnico y luego tuvo que retractarse para salvar su vida.

Nivel Iconológico:

Galileo aporta nuevas ideas en relación a lo científico con una nueva visión del mundo, abandonando la idea medieval de que todo había sido creado por Dios.

Galileo expone la redondez de la Tierra y que gira alrededor del Sol.

Lectura de pasajes de la obra de Galileo *Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo*.

› **Ejemplo de evaluación**

1)- Realiza una interpretación iconográfica e iconológica sobre las imágenes(ver figura 6)

Podemos observar en la imagen a los “Maestros de la sospecha” (Marx, Nietzsche y Freud) y a Foucault que escucha atentamente lo que conversan los demás.

Estos están sentados sobre un tablero de ajedrez que representa la intelectualidad de los personajes del pensamiento postmoderno. Podemos interpretar al tablero de ajedrez como espacio donde dar a conocer sus estrategias ya que el ajedrez es un juego que requiere de mucha estrategia. O puede que estén hablando de la cultura de la humanidad criticando y juzgándola.

Observa detenidamente las imágenes. Investiga y resuelve los interrogantes.

¿Qué pensadores aparecen en la imagen?

¿Por qué Foucault los llama “Maestros de la sospecha”?

¿De qué sospecha Karl Marx?

¿De qué sospecha Friederich Nietzsche?

¿De qué sospecha Sigmund Freud?

Lectura e interpretación de textos seleccionados de Freud, *El porvenir de una ilusión*, Nietzsche, *Ecce Homo* y de Marx, *La ideología alemana*.

¿Cuáles fueron las heridas narcisistas que ocasionaron?

Sigmund Freud

Charles Darwin.

Nicolás Copérnico

¿Qué pensador hace referencia a “Los maestros de la sospecha”?

Relaciona cada pensador con su frase

La religión es un delirio colectivo

Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata es detransformarlo

Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar sino interpretar

La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento de los hombres

Anexo

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6