

El desafío de interrogar la imagen y educar la visión en Historia

Mónica Rosana Peña | Adriana Ethel Morello | Maestras. Libertad (San José).

Fundamentación

La propuesta que se presenta está enmarcada en un proyecto escolar basado en los festejos del Bicentenario. Cada clase de la escuela se detuvo en un acontecimiento a partir del año 1811 y utilizó diferentes fuentes de información, entre ellas la iconográfica. La tarea expuesta aquí, refiere al análisis, con niños de Tercer grado, de un cuadro sobre La Batalla de las Piedras, para ser dramatizado, posteriormente, en un acto cultural.

Desde el punto de vista escolar, las fuentes son «un conjunto de materiales a partir de cuya lectura los alumnos podrán extraer información sobre los temas de enseñanza y se apropiarán de conceptos de las Ciencias Sociales procurando desarrollar estrategias que les permitan explicar esas nociones con sus propias palabras» (Rostan, 2002:15).

«Las fuentes deben ser interrogadas para que nos hablen...» (Rostan, 2002:16).

Se deben acercar esas fuentes al aula para que los niños las interroguen y relacionen lo que saben, lo que suponen y lo que desconocen, estableciendo posibilidades de conocimiento.

¿Por qué las imágenes en la enseñanza de la Historia?

El docente debe usar la imagen como testimonio del pasado, documento y fuente portadora de información; como instrumento para involucrar cognitiva y emocionalmente al alumno.

Las representaciones visuales creadas en el pasado, como cuadros de batallas, son distantes física, psicológica, emocional y comprensivamente para el niño; porque ellas corporizan las ideas de una época, las maneras de reflexionar sobre la vida cotidiana y sobre los acontecimientos. Además condensan en esa sola imagen un proceso que se desarrolló en un cierto período. Por esto, la contextualización es fundamental para comprenderlas, por lo que se deben traer al aula para educar la mirada, interviniendo en los modos de ver y de interpretarlas, en un proceso que pase de una mirada dispersa, rápida, a una mirada consciente, intencional e inquisidora. De una mirada pasiva a una mirada activa, crítica, motor de aprendizajes.

Se debe comprender que las imágenes son construcciones culturales, realizadas por alguien para alguien y que dan cuenta de una realidad determinada.

Según Lomas (1999:273): «Una imagen nunca es un reflejo de la realidad sino un texto de naturaleza iconográfica que alguien construye con la voluntad de provocar un efecto concreto en el espectador».

Cada cuadro seleccionado debe tener en cuenta la relación *imagen-creador*, por lo que conocer la biografía del autor, para qué la creó, permite completar el sentido de su creación.

Por otra parte, la relación *imagen-observador*, la historia de quien “mira” influye en su modo de verla. Existe una distancia emocional entre la imagen y el observador, mayor o menor, dependiendo de si vivió o no el hecho representado.

Sabemos que las imágenes van acompañadas de textos, por este motivo también se debe tener en cuenta lo señalado por Barthes: la función “de anclaje” del texto que acompaña la imagen.

«*La palabra y la imagen funcionan de la misma manera que la mesa y la silla: para sentarse a la mesa, hacen falta dos.*» (Jean-Luc Godard, cineasta franco-suizo, citado por Augustowsky, 2008:25)

En cuanto a las estrategias de trabajo, Augustowsky (2008:79) indica, entre otras, el formular preguntas “que orienten la observación”, “orientadas al planteo de hipótesis interpretativas”, “que estimulen la invención, la creatividad o la fantasía”, “vinculadas con el gusto, las sensaciones y las emociones personales”, “acerca de conocimientos enseñados en la escuela”, “acerca de conocimientos adquiridos en espacios informales”, “retóricas... que motiven inquietudes” y “diferidas que requieren la búsqueda de otras fuentes”.

Como otras estrategias de trabajo con la imagen, la misma autora menciona la representación corporal y la dramatización; el uso de visores para fragmentar y acotar el espacio; establecer relaciones con otros lenguajes

expresivos, música, textos, documentos históricos; visitas a museos; propiciar registros personales en libretas, cuadernos...; crear glosarios e iconotecas; realizar tareas en plástica.

Trabajo con imagen - Tercer grado

Representación de La Batalla de Las Piedras. Obra realizada inicialmente por Juan Luis Blanes (1856-1895) y continuada por su padre, Juan Manuel Blanes (1830-1901). Es un óleo sobre tela, sin firma, de 5,02 x 2,845 m. Se exhibe en la Casa de Fructuoso Rivera, uno de los locales del Museo Histórico Nacional.

Se trata de una “reconstrucción” de un acontecimiento histórico, relato visual de un hecho: “Rendición de Posadas”, es una imagen icónica, bidimensional, fija, de arte.

Intencionalidad:

- Promover una mirada crítica de la imagen (“contravisión”) a través de su descomposición-análisis-interpretación.

Primer momento: “mirada general”

Presentación de la imagen a través de una proyección.

Observen la imagen. *¿Qué sensaciones les provoca? ¿Qué sienten? ¿Qué les transmite: alegría, tristeza, miedo, dolor, horror, sufrimiento? ¿Les agrada o les desagrada? ¿Por qué? ¿Les provoca sensación de realidad o de algo irreal, fantástico? ¿En qué se basan?*

Intencionalidad:

- Involucrar emocionalmente al alumno. La observación que se hace es rápida, no se entra en detalles o análisis profundo.

¿Qué creen que está representado en ella? ¿Qué saben de este acontecimiento histórico? ¿En qué se basan o fundamentan? ¿Qué elementos de la imagen “dan idea de batalla”, de pelea?

Intencionalidad:

- Buscar un “anclaje” en lo icónico, en lo que ven, llevarlos a observar y describir; buscar elementos que dan idea de batalla: muertos/heridos/armas/soldados/vestimentas que distinguen bandos/Artigas/Posadas... Interrogamos la fuente para que los alumnos describan. Se apela también a conocimientos previos de los niños para identificar vestimenta del soldado español, de los soldados orientales, lugar, fecha del acontecimiento, figuras representativas de los ejércitos.

Segundo momento: “lectura del epígrafe”

Se presenta el texto que acompaña a la imagen, el “epígrafe”, pie de imagen, se deja que lo lean en silencio; lectura del docente para todos.

¿Qué información nos brinda? ¿Tenían razón cuando decían que en esta imagen se representa “La Batalla de las Piedras”? ¿Dónde lo dice? (Se lleva a identificar el texto). ¿Qué otros datos o información se puede sacar del epígrafe? ¿Quién es el autor? ¿Qué profesión tiene? ¿Por qué aparecen dos nombres? ¿Por qué aparecen números entre paréntesis? ¿A qué corresponden y a quién? ¿Qué relación puede haber entre las personas mencionadas? ¿Por qué lo creen? ¿Por qué habrá sido pintado por dos pintores? ¿Cómo podemos confirmar esto que piensan? ¿Fue pintado en el mismo año en que ocurrió la batalla? ¿En qué año sucedió la batalla? (Se apela a conocimientos sobre el hecho histórico que ellos ya tienen). ¿Por qué creen que no? ¿En qué dato del texto se fundamentan? ¿Cómo habrá hecho, Juan Luis, para pintar este acontecimiento si nació en 1856? ¿Cómo podríamos hacer para saber cómo hizo el autor para pintar este cuadro (que parece tan real) si no fue contemporáneo de ese hecho? ¿Qué otros datos se dan de la obra en el epígrafe? ¿Qué entienden por “óleo sobre tela”? (Búsqueda de la expresión en el propio texto). (Se explica que el óleo es una técnica de pintura, en la que los pigmentos se mezclan con aceites u óleos de linaza, semilla de lino o nogal, o de animales. La mezcla se aplica sobre madera, papel, metal o telas). ¿Qué significan las cifras “5,02 x 2,845”? ¿Qué significa “se exhibe”? (Búsqueda de expresiones sinónimas). ¿Dónde se encuentra

este cuadro? Si es una pintura en tela y con esas dimensiones, ¿dónde estará colocada, en qué lugar de ese museo?

Se realiza una síntesis de las ideas: La obra representa “La Batalla de las Piedras”, fue comenzada por Juan Luis Blanes y continuada por su padre Juan Manuel (se agregan conjeturas referidas a por qué no la terminó Juan Luis...). El pintor no vivió en el momento en que se dio esa batalla, porque nació en 1856, la “recreó” muchos años, décadas después.

Intencionalidad:

- Ayudar a la comprensión de la imagen, corroborando algunas hipótesis formuladas por los niños: “Se trata de un cuadro en el cual está representado un hecho histórico: La Batalla de las Piedras”; así como agregar información: autor / recreación de un hecho no contemporáneo al autor / datos de la obra.
- Aproximarlos a realizar una lectura de los textos que acompañan a las imágenes. «Comprender el epígrafe y expandir su contenido con más información...» (Augustowsky, 2008:78) llevará a buscar datos del autor, sobre su obra y la sociedad de su época, en momento posterior.

Tercer momento: “descomposición de la imagen (pintura)”**Intencionalidad:**

- Volver a la imagen proyectada, promoviendo una mirada detenida que busca detalles en “la composición pictórica” (Kandinsky) mediante preguntas-guía del docente para ir pasando de esa “mirada pasiva” a la “mirada inquisidora, activa, crítica”. (Según este autor, «es la manera que el artista ha elegido para distribuir los elementos de sus representación en el plano básico», entendido este como soporte de la obra. Se parte de los detalles que los mismos niños encontraron en la primera instancia de la actividad).

Vamos a ir observando por partes, descomponiendo la composición, esta pintura de Blanes. Dijeron que en este cuadro hay “hombres”, que son “soldados de los dos ejércitos que se enfrentaron en la Batalla de Las Piedras”. De estas

“figuras” que aparecen, vamos a observar las que *parecen estar más cerca* de nuestro ojo, de nuestra mirada. Si esta fuera una escena de teatro y entráramos al escenario, ¿con qué “personajes”, figuras, nos encontraríamos primero? ¿Cómo aparecen representadas? Observen el tamaño. Sus cuerpos, ¿aparecen completos? Comparen con los de otras figuras que parecen estar más alejadas. ¿Podríamos delimitar esta zona de la obra? La docente pasa su mano extendida en paralelo, recorriendo la proyección de izquierda a derecha, delimitando el “primer plano”. Se cubre la parte superior con una hoja de papel, para ayudar al niño a centrar su vista en ese primer plano, a modo de visor.

¿Qué posición tienen las figuras? Observen, ¿aparecen perpendiculares al piso? ¿O paralelas? ¿Por qué creen que aparecen de esta forma? (Sensación de estar caídos). Podemos poner nuestra mano, con la palma bien extendida, delante de nuestros ojos, lo hacemos para indicar la posición de nuestra visión que es paralela al plano de la imagen, y pensemos: esos cuerpos que están en esa zona del cuadro, en ese primer plano, ¿en qué posición están con respecto a nuestra visión, al observador? Se encuentran en posición perpendicular a nuestro nivel visual (“escorzo”, término «para referirnos a un cuerpo en posición oblicua o perpendicular a nuestro nivel visual», Rudolf Arnheim). Los cuerpos parecen venir en dirección de nosotros, que somos los observadores. ¿Qué quiere representar el autor al pintar estas figuras así? ¿Hay heridos? ¿Cuáles? ¿Hay muertos? ¿Cuáles son? ¿Cómo los distinguen? Observen la posición de los cuerpos: ¿cuáles están rígidos? ¿Qué sensación nos da esta parte del cuadro? ¿Por qué? Aparecen hombres caídos y, ¿a

qué ejército pertenecen, principalmente? ¿Hay de los dos bandos? ¿De cuál hay más? ¿Por qué piensan que hay más caídos pertenecientes al ejército español? ¿Qué habrá querido transmitir Blanes? ¿Se ve sangre en algún momento? ¿Por qué?

Cuarto momento: “centrar la imagen en una escena dentro del primer plano”

¿Qué vemos? ¿Cuál es la posición de estos dos soldados? ¿Sus cuerpos se tocan? ¿Quién parece estar abajo? Están los dos caídos, pero ¿en qué se diferencian? ¿En qué se basan? Observen la posición en ambos cuerpos. ¿Qué pasa con el soldado español? ¿Por qué creen que levanta su mano? ¿Hacia dónde se dirige su mano y su mirada? Observen la posición de la cabeza. (Se destapa la otra parte del cuadro para ver hacia dónde dirige su mirada). Miren de nuevo su mano, ¿cómo está? ¿Qué creen que intentó representar Blanes al pintar al soldado español con su puño cerrado, su brazo y su mirada en dirección a su jefe? ¿Qué elementos hay cerca de ellos? ¿A quién pertenecen? ¿En qué se basan? ¿Qué tiene en

su mano el soldado oriental muerto? ¿Por qué lo habrá pintado con su facón en la mano? ¿Qué idea nos querrá transmitir el pintor? Si fuera una representación teatral, una escena hablada, ¿qué podría estar diciendo el soldado español? ¿Cómo lo diría? ¿En qué tono, volumen...? ¿A quién se lo diría? (Se realiza la dramatización).

Intencionalidad:

- ▶ Continuar descomponiendo la obra, con ayuda de un visor, centrando la mirada de los niños, permitiendo describir en detalle y relacionar; encontrar figuras, relacionarlas entre ellas, para comprenderlas.
- ▶ Involucrar emocionalmente al niño a través de la dramatización de esas figuras, profundizando en detalles, al tener que ir una y otra vez al cuadro, observando posiciones, gestos...

Quinto momento: “centrar la imagen en otra escena dentro del primer plano”

¿Qué figuras aparecen representadas en esta escena? El hombre, ¿a qué ejército pertenece? ¿Y la mujer de qué origen será? ¿En qué se basan? ¿Qué parece estar haciendo ella? ¿En qué se basan o fundamentan? Observen: ¿qué tiene en la mano? ¿Hay otras mujeres? (Se destapa el resto del cuadro para que busquen). ¿Qué papel habrán tenido las mujeres en este acontecimiento histórico? ¿Cómo habrán participado las mujeres orientales en 1811? Observen el soldado: ¿qué elemento está cerca de él? ¿A quién le pertenecerá? ¿Hay otros instrumentos musicales en la obra? (Se destapa para observar). ¿Por qué habrá instrumentos de música en una batalla? Ahora observen la posición de estos cuerpos: ¿qué parecen estar haciendo? Piensen, si este cuadro está pintado en tela, en un plano, es bidimensional: ¿cómo logra el pintor dar esa sensación de volumen? Los cuerpos parecen estar levantándose, observen la posición: ¿es paralela o perpendicular a nuestra visión, a nuestro ojo? (escorzo). El instrumento, ¿dónde parece estar colocado con respecto al soldado caído? ¿De qué color es? Comparen con el color del uniforme del hombre: ¿cuál es más brillante? ¿Cuál centra nuestra vista? ¿Qué parece hacer ese color “brillante” con la figura del soldado? Parece “traerlo hacia adelante”, dando esa sensación de volumen a su cuerpo. (Se analiza el pie de la mujer, el color blanco contrastando con el negro del zapato, para dar esa sensación de volumen, como que se levanta, además del escorzo).

Si esto fuera una escena de teatro, si estuviera siendo representado con personas: ¿podría haber un diálogo entre este soldado español y esta mujer oriental? ¿Qué podrían estar diciéndose? ¿Cómo lo dirían? ¿Con qué intención? ¿Quién habría hablado primero? ¿Por qué? (Se realiza la dramatización).

Sexto momento: “buscar otros planos en la composición”

Hemos estado observando lo que parece estar más cerca del observador. Vamos a centrar nuestra mirada en las figuras que parecen estar un poco más alejadas. (Se delimita el plano medio con la palma de la mano bien extendida, yendo sobre la proyección de izquierda a derecha. Tapamos con hoja blanca, para que resalte ese plano). Lo que podríamos llamar “plano medio”. (Se hace observar un plano más alejado, donde se ve el horizonte, el cielo).

El grupo de figuras más voluminosas, con más cantidad, ¿dónde aparece? ¿A la izquierda o a la derecha de la obra? ¿Junto a quién? ¿Por qué estarán cerca de Artigas? Vamos a destapar, sacando los visores que nos ayudaron a centrarnos en estos dos grupos. Ahora, al contrario, voy a tapar con mis manos esos dos grandes grupos de figuras. ¿Qué queda en el medio de los dos grupos?

¿Qué figuras, personajes históricos, reconocen? Los soldados, ¿a qué ejército pertenecen principalmente? ¿Cómo lo saben? Ese cura que aparece, ¿habrá luchado? ¿Qué parece estar haciendo? Estos personajes, soldados, ¿en cuántos grupos parecen estar divididos? (Se hace un nuevo visor, para resaltar esos grupos).

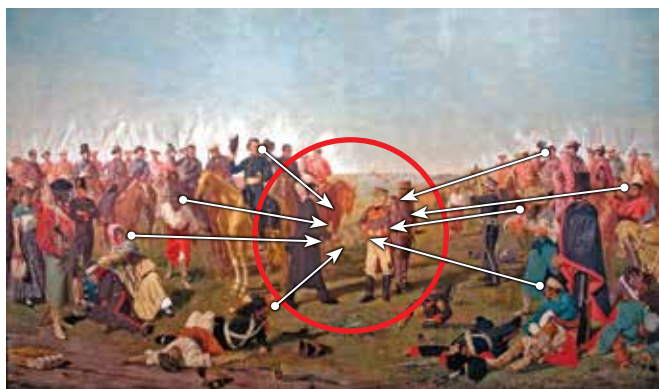
Observen: voy a dividir con una línea recta de arriba-abajo, que pase por la mitad de la representación. ¿Cuántos grupos de soldados aparecen? ¿Qué figura domina en la zona izquierda del cuadro? ¿Cómo aparece esta figura de Artigas con respecto a las demás? (Capta nuestra mirada, nos detiene al mirar). Cuando miramos el cuadro, ¿desde dónde empezamos a mirar? Piensen: ¿cómo leemos? De izquierda a derecha... (Se destapa la imagen). Empecemos a mirar la representación, desde la zona izquierda hacia la derecha, ¿qué figura capta nuestra mirada? ¿Con qué elementos juega el pintor para que esta figura resalte? Miren los colores: Artigas con vestimenta de color negro-azulado. Este color de su ropa, ¿con qué contrasta? ¿Cómo es el color del caballo (amarillo brillante) en que está Artigas? ¿Qué hay entre los dos colores? ¿Son similares o contrastan?

¿Qué zona del cuadro se ve? ¿Cómo se ve el centro del cuadro? ¿Hay muchos elementos? ¿Hay muchas o pocas figuras? Por detrás, a lo lejos, ¿qué parece visualizarse? Ese poblado que aparece, ¿qué lugar será? Esta batalla, ¿en qué paraje se dio? (Se apela a conocimientos previos de los niños). ¿Qué escena está representada en esta zona central del cuadro? ¿Por qué estará en el centro? Pensemos en los personajes que aparecen: Posadas, el sacerdote... Por detrás de Posadas y muy cerca de él, ¿quién aparece? ¿Por qué estará allí este soldado español? Parece ser un soldado común o ser algún oficial? ¿Intentará cuidarlo de algo o de alguien? ¿De qué? Observen ahora al sacerdote, ¿cuál es la dirección de su cuerpo? ¿De frente o de costado? ¿Hacia dónde parece dirigirse?

¿Cómo logra el pintor dar la idea de que va hacia Posadas? Observen la posición del brazo del sacerdote, ¿qué parece hacer? ¿Qué sensación nos da? ¿Qué le pedirá a Posadas? ¿Por qué? ¿A quién se la entregará? ¿Por qué?

(Se vuelve a la proyección, con todo el cuadro destapado). Si observamos a las distintas figuras que aparecen representadas, ¿hacia dónde parecen mirar? Observen la mirada de Artigas... la mujer que cura al herido, el soldado caído que levanta su puño. ¿Por qué todos “parecen mirar hacia el centro”?

Entonces, ¿cuál es la escena central de esta obra? ¿Cuál será el tema de esta pintura? ¿Qué trató de representar Blanes: el momento previo a La Batalla de las Piedras? ¿El momento de la batalla, la pelea? ¿O el momento posterior a la batalla, después del triunfo oriental, en el que el jefe español se RINDE? ¿Cuál les parece, entonces, que es el nombre de este cuadro? (Y se agrega al epígrafe). (Se apela a conocimientos previos de los niños en Historia sobre esta batalla). ¿Cómo se simboliza LA RENDICIÓN DE POSADAS? ¿Qué sensación les da esta entrega de la espada del jefe español? ¿Artigas humilla al jefe del ejército perdedor? ¿Le saca la espada él? ¿Aparece peleando? ¿Tiene un arma en su mano? ¿Aparece en el centro como ganador? ¿Está separado de sus hombres? ¿O junto a ellos? ¿Aparece como un hombre de paz o de guerra?

Intencionalidad (en quinto y sexto momento):

- Continuar promoviendo una mirada en detalle, buscando relaciones entre los elementos de la obra, a través de la división del “plano básico” por un eje vertical, marcando el centro de la imagen.
- Centrar la mirada en los “centros” (expresión utilizada por Kandinsky, «partes de la obra que consideramos las más importantes... siempre existe un centro principal, y pueden haber centros secundarios»). Buscando el tema central que está representado en la obra.
- Buscar el contenido de la obra, yendo más allá de lo denotado (los elementos individuales representados que la constituyen, «signos icónicos» (R. Arnheim). Descubrir qué connota la obra, qué nos quiere decir más allá de lo que muestra: resaltar la figura de Artigas como hombre de paz, con dignidad de caballero; no aparece como todopoderoso o temible, matando, dirigiendo un combate.

Imágenes de la dramatización del cuadro

Bibliografía

- AUGUSTOWSKY, Gabriela; MASSARINI, Alicia; TABAKMAN, Silvia (2008): *Enseñar a mirar imágenes en la escuela*. Buenos Aires. Ed. Tinta Fresca.
- LOMAS, Carlos (1999): *Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística*, Vol. II. Barcelona: Ed. Paidós.
- ROSTAN, Elina (2002): “El trabajo con fuentes en la clase de Historia” en *Revista de la Educación del Pueblo*, N° 87 (Julio-Agosto), pp. 14-18. Montevideo: Ed. Aula