

La cultura artística y literaria territorial en la educación secundaria básica y media superior en Holguín.

Autores:

Dr. C. Maricela Messeguer Mercadé

maricela@hlg.rimed.cu

Dr. C. Ruddy Toledo Micó

rtmico@hlg.rimed.cu

Resumen

El estudio de la literatura y las artes plásticas del territorio holguinero resulta necesario para superar el conocimiento insuficiente o parcial en torno a su desarrollo entre los que se preparan como profesionales de la educación. Por ello incorporar los aportes es un objetivo fundamental para promoverlas y agregarlas a los planes de estudio de la secundaria básica y el preuniversitario, a partir de un estudio consciente y sistemático de los programas de la asignatura de Español-Literatura.

Palabras claves: literatura, artes plásticas, apreciación artística, análisis literario, obra de arte.

Summary

The study of the literature and the plastic arts of the Holguin territory are necessary to overcome the insufficient or partial knowledge around their development among those that get ready as professionals of the education. For it, to incorporate the contributions is a fundamental objective to promote them and to add them to the plans of study of the basic secondary and the Senior High School; starting from a conscious and systematic study of the programs of subject of Spanish-literature.

Key words: literature, plastic arts, artistic appreciation, literary analysis, work of art.

La formación de una cultura general integral en adolescentes y jóvenes es una prioridad del Sistema Nacional de Educación en Cuba a partir de los programas propuestos por la Revolución en la Batalla de Ideas, que tiene como fin supremo la formación integral y humanista de los escolares. Para lograrlo, resulta imprescindible reconocer la importancia educativa, política e ideológica del arte y la literatura, mediante los que se expresa la cultura en su concepto más amplio.

En el territorio holguinero se han desarrollado diversas manifestaciones artísticas, de entre las cuales los autores se han detenido en el campo de las artes plásticas y literarias durante un período que abarca desde la colonia hasta después del triunfo de la Revolución.

Un reto que debe ser asumido por el docente, es el de desarrollar en los estudiantes la habilidad de apreciar la obra, artística o literaria creada en el territorio, mediante un proceso personal, en el que a partir de la percepción de la misma se emita un juicio crítico individual y contextualizado, teniendo en cuenta la relación contenido-forma, a través del lenguaje específico de la manifestación plástica o literaria, de modo que finalmente se logre la capacidad de comprender y disfrutar la belleza de estas producciones e incidir en el cultivo de las emociones, sentimientos y afirmación del sentido de pertenencia.

El sentido polisémico de la imagen artística, ya sea plástica o literaria, tiene por un lado, el origen eminentemente subjetivo propio de la creación artística, que es único; la manera en que el creador responde a la necesidad que generó su acción es original, aunque condicionada por el contexto social, político, histórico y económico, que identifica a la sociedad en la que el artista desarrolla su actividad, en un determinado momento histórico. Por otro lado, dicho sentido polisémico se completa con la apropiación estética del receptor, condicionada también por los mismos contextos en una época determinada.

La interpretación del significado del mensaje de la obra de arte o literaria, en sus más profundos niveles, indiscutiblemente presenta problemas para el receptor no entrenado; aquel que no ha tenido una determinada y sistemática ejercitación que le permita orientarse en el disfrute del sentido humano, expresado en la original organización de la forma en la que se ha materializado la voluntad creadora del artista o del escritor en particular.

Las experiencias que aquí se ofrecen a los docentes, tienen como objetivo ilustrar algunas alternativas que propician incorporar a los programas de Español-Literatura de la secundaria básica y el preuniversitario, el estudio de la cultura artística literaria territorial, específicamente lo relacionado con las artes plásticas y la literatura. Se propone el abordaje a elementos de la pintura y la literatura territorial, relacionados con los contenidos literarios y gramaticales correspondientes a diferentes unidades de ambas educaciones.

La concepción de la asignatura Español-Literatura se sustenta en principios científicos y metodológicos que requieren del docente el despliegue de su creatividad, de modo que los estudiantes sientan el amor y respeto hacia la lengua materna, y el gusto por la literatura; dentro de ella, la de su territorio. Para lograrlo, es preciso el estudio consciente y profundo de los textos que se vayan a seleccionar, analizarlos desde el punto de vista del empleo de las estructuras de la lengua, con la intencionalidad que el autor haya tenido y de los recursos de la literatura. Asimismo,

la Educación Artística, con sus diversas asignaturas persigue similares propósitos, básicamente la apreciación de las diferentes manifestaciones del arte y la creación artística, nacional y territorial.

Las obras artísticas y literarias no son objetos independientes, sino eslabones de cierto sistema específico comunicativo, el del arte, en el que dichas obras desempeñan el papel de transmisores del mensaje o la información alcanzada por el artista y que este comunica a las demás personas, sus perceptores. Por lo tanto, el sentido de las obras literarias y plásticas, y las leyes de su existencia, sólo pueden ser investigados al analizarlas dentro de la relación creación artística, obra de arte / texto literario y apreciación artística.

La creación literaria o plástica es una actividad en la que el sujeto se apropia, conoce, valora, concientiza e interpreta el mundo real, y por lo tanto, se origina una información espiritual que no sólo posee un determinado contenido objetivo y sociohistórico, sino también un carácter profundo e irrepitiblemente personal, donde intervienen la cosmovisión, el carácter, los ideales, la inteligencia, el talento, las experiencias y la sabiduría en general, del sujeto que las ha creado.

La apreciación de las obras literarias y artísticas es una actividad que recrea la estructura de la actividad creadora del artista, pero que lo hace en sentido contrario; es decir, en este proceso se lleva a cabo la decodificación de la información codificada por el autor en el proceso creativo. Por tanto, se puede considerar la relación entre la creación artística y literaria y su apreciación no menos creadora, como un movimiento inverso dentro de un sistema dialéctico, donde el punto de partida de la creación artística está en las cualidades individuales del autor y en la apreciación artística individual del receptor, que es el punto final de la influencia de la obra de arte, puesto que su fin es el enriquecimiento espiritual del individuo.

Por consiguiente, se ofrecen sugerencias aplicables a las unidades correspondientes a la secundaria básica y preuniversitario, en las que se pueden incorporar elementos de apreciación y el estudio de los textos literarios o de apreciación de las artes plásticas, particularmente la pintura, o ambas creaciones pertenecientes a autores holguineros.

En la selección de los textos literarios y las obras artísticas de la plástica se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los siguientes requerimientos:

- Poseer valores estético-artísticos.
- Presentar un contenido educativo.
- Contar con el acceso a la obra.
- Brindar variedad de formas y géneros.
- Representar la cultura artística y literaria holguinera.

Los estudiantes deben ser capaces de apropiarse del mensaje de la obra literaria o pictórica a partir de un acercamiento consciente que les permita la comprensión y el análisis de la misma, y los docentes deben tener en cuenta que estas propuestas tienen un carácter flexible y contextualizado.

La apreciación del arte, en especial de las artes plásticas, es uno de los procesos psicológicos más sutiles y complejos por los que atraviesa el conocimiento humano de la realidad circundante. Es un proceso psicológico personal que transcurre en la conciencia de un modo peculiar en cada individuo, y que varía en una misma persona de acuerdo con toda una serie de factores, tales como la edad, el influjo social, las experiencias precedentes, entre otros. Es, en fin, un proceso íntegro y a la vez multilateral; es un acto en el que intervienen lo material y lo espiritual.

En la apreciación de una obra de artes plásticas intervienen varios factores que resultan convenientes ser estimulados y que sin pretender establecer un ordenamiento fijo en cuanto a su importancia, pueden resumirse como sigue:

- Despertar el interés cognoscitivo del estudiante al aproximarle a una determinada obra a partir de lo que conoce en torno a su autor (datos biográficos, exposiciones realizadas, estilo), los elementos del lenguaje visual que emplea, los temas que regularmente trata, entre otros saberes.
- Conocer que la motivación hacia la apreciación de las obras de artes plásticas está sujeta a múltiples condiciones, por ejemplo, la edad, el grado escolar, el nivel cultural; en resumen, lo que se ha denominado el universo del saber de cada cual.
- Darle a conocer los propósitos que lo conducen al acercamiento hacia la obra de arte, al comprender la misma como un todo donde se funden forma y contenido
- Evaluar el grado de desarrollo del gusto estético de manera sistemática e individualizada, teniendo en cuenta la importancia de los juicios, interpretaciones y valoraciones del educando en torno a la obra.
- Propiciar el acercamiento a las creaciones artísticas, buscando en las imágenes el testimonio del hombre en su tránsito por determinada época histórica y los matices del mensaje que en ellas se evidencia.
- Favorecer el estudio de la expresividad de las formas con las que se transmite el mensaje, en tanto la forma es la objetivación del pensamiento creador.

Al acercarse a la lectura de una obra literaria o plástica se sugiere:

- Investigar datos sobre el autor.
- Indicar la lectura o la observación de la obra tantas veces como sea necesario.

- Relacionar los datos técnicos de la obra artística o la aproximación a las estructuras externa e interna del texto literario.
- Comentar la impresión que ha causado la lectura o la observación.
- Determinar el género en el que se ubica la obra.
- En el caso de las obras que se sustentan en el arte de la palabra se ha de buscar en el diccionario las palabras desconocidas que puedan interrumpir la comprensión.
- Opinar acerca de lo leído u observado.
- Tomar notas de aspectos significativos que vayan surgiendo durante la lectura u observación.
- Buscar información sobre asuntos históricos, geográficos o artísticos, relacionados con el texto artístico.
- Explicar, ya sea de manera oral o por escrito, la relación entre contenido y forma en la obra de arte.

La tipología de lectura que debe utilizarse estará en correspondencia con las características de los textos literarios. Para trabajar los textos líricos se debe tener en cuenta la modalidad de la lectura expresiva y para ello se tomarán en cuenta los siguientes momentos:

- Lectura modelo a cargo del profesor o un estudiante convenientemente entrenado.
- Lectura de versos o estrofas para ejemplificar recursos expresivos, argumentar opiniones o criterios, profundizar en la interpretación de frases o en la comprensión del poema.

Si se trabaja un texto dramático, no puede pasarse por alto la lectura dramatizada que permitirá al estudiante la comprensión más profunda del conflicto y la transmisión del mensaje.

La obra narrativa exige de una lectura silenciosa e inteligente que permita poner en contacto al estudiante con cada una de las categorías de este género: argumento, personajes, ambiente, entre otras, para a continuación realizar la lectura oral de pasajes significativos.

Los textos deben propiciar el trabajo con los diferentes componentes de la asignatura; han de brindar ocasión para ejercitar las estructuras gramaticales de la unidad, el contenido ortográfico que se ejercita y los elementos de construcción que se proponen en los objetivos.

Al analizar una obra literaria, se consideran oportunas las orientaciones ofrecidas por la profesora Rosario Mañalich Suárez, cuando recomienda la siguiente estrategia metodológica:

- Trabajo con el autor, el título de la obra e inicio de la comprensión lectora.
- Lectura modelo, que propicia un acercamiento cognoscitivo y emotivo al texto en cuestión.
- Búsqueda de las incógnitas léxicas con apoyo del contexto donde se ubica la palabra, o del diccionario, a través de la lectura silenciosa.

- Segmentación y descripción del texto.
- Análisis de la estructura en función del contenido.
- Valoración sobre el texto literario, su época, la visión del mundo que ofrece su autor, los criterios personales del estudiante acerca de la obra y cómo la misma se ha incorporado a sus experiencias.

Dichas especificidades están en correspondencia con las características de las obras seleccionadas, de los textos analizados y las exigencias de los objetivos de las diferentes unidades, grados y educaciones.

Por otra parte, para una acertada apreciación de las artes plásticas, se consideran oportunas las orientaciones ofrecidas por el autor de este artículo, Ruddy Toledo Micó, cuando recomienda las siguientes acciones intelectuales que debe realizar cualquier individuo:

1. Observar el objeto a apreciar (obra de arte): se determina el objeto de observación, los objetivos de la observación y se fijan los rasgos y características del objeto observado en relación con los objetivos.
2. Definir el objeto a apreciar (obra de arte): determinar las características esenciales que distinguen y determinan el objeto de la definición, enunciando de forma sintética y precisa los rasgos esenciales.
3. Caracterizar el objeto a apreciar (obra de arte): analizar y determinar lo esencial del objeto, realizando comparaciones y/o estableciendo relaciones con objetos de su clase y otras clases; seleccionando los elementos que los tipifican y los distinguen.
4. Analizar el contexto histórico, social y artístico, en el que tienen lugar o se desarrolla el autor y su obra: determinar los límites del objeto a analizar, los criterios de descomposición y las partes del todo; estudiar cada parte delimitada.
5. Explicar el lenguaje de la manifestación artística en función del contenido, relación contenido-forma: interpretar la información, argumentar los juicios de partida y establecer las interrelaciones entre los argumentos para exponer ordenadamente los juicios y razonamientos.
6. Elaborar juicios de valor crítico personal y contextualizado acerca de la obra de arte: establecer los criterios de valoración (valores) y comparar el objeto con los criterios de valores establecidos.

La selección que se ofrece a continuación no exime a los profesores de la búsqueda de otros ejemplos que consideren acertados o interesantes, siempre que reúnan los requerimientos ya expuestos. Se sugieren, para la Secundaria Básica, algunas obras literarias y plásticas producidas en el territorio holguinero que se presentan a continuación.

En séptimo grado donde se trabajan como formas elocutivas la descripción, el diálogo y la exposición, y en los elementos gramaticales en que se abordan las partes de la oración, se propone ubicar, en las primeras unidades, el estudio del *“Himno Holguinero”*, de Manuel de Jesús Lastre Manduley, o *“A Holguín”*, de Guarina Rivero Tamayo, que aparecen en la antología Cuerpo secreto de la rosa.

Algunas de las obras de las artes plásticas que pueden ser empleadas son las del pintor Cosme Proenza Almaguer debido a la carga de elementos y detalles dentro de sus pinturas, lo que puede favorecer el trabajo con la descripción, entre ellas: *“Jardín”* (tríptico, 2000). Para propiciar el diálogo se puede emplear *“Los dioses escuchan I”* (serie, 2000). (Ver en Anexos. Imagen 1)

En la unidad 2 de octavo grado se tratan los diferentes géneros literarios, por lo que se sugiere para el género lírico, el estudio del poema *“Calixto García”*, de Francisco García Benítez, que aparece en Cuerpo secreto de la rosa. Para el estudio de obras del género épico puede utilizarse uno de los cuentos que aparecen en la antología en dos volúmenes El Valle de las Delicias. Resulta oportuno trabajar lo relacionado con las tradiciones campesinas, por lo que se sugiere la lectura de *“El Jigüe”*, de Alejandro Querejeta. Desde el punto de vista plástico, siguiendo esta misma línea de las tradiciones campesinas se sugiere que se trabaje con las pinturas de Julio Breff: *“La película prohibida”* (Ver en anexos. Imagen 2) y *“Sin talento para inyectar”*.

Para el análisis de obras del género dramático se recomienda la producción Sueño y agonía de Toto de los espíritus, de Carlos de Jesús García, y se sugiere la dramatización de pasajes representativos que aluden al territorio holguinero. Para apoyar este análisis pueden ser empleados los grabados de Julio Alarcón Mariño, en los que aparecen elementos arquitectónicos de instituciones representativas de la ciudad con su serie *“Interiores de la ciudad”*; además, se pueden utilizar las obras de la serie *“En la parte oscura de la ciudad”*, del pintor Néstor Arena Correas. (Ver en anexos. Imagen 3)

En la unidad 2 de noveno grado se estudian elementos de la conquista y la colonización, por lo que se considera oportuno incluir una de las siguientes obras narrativas: *“Primer encuentro”*, *“Comer con los indios”* o *“Carta al rey”*, las que aparecen en los cuentos completos Antes del fuego, de Pedro Ortiz. Además se puede realizar la apreciación del mural escultórico *“Orígenes”* que aparece en la fachada de *La Arena “Henry García”*. (Ver anexos. Imagen 4)

La unidad 4 se dedica al estudio de los textos martianos, en los que aparece la figura del *Héroe Nacional* en su lucha por la independencia. Varios de los escritores del territorio abordan esta temática, por lo que se propone seleccionar alguno, de entre los siguientes, para realizar el acercamiento: en la antología Cuerpo secreto de la rosa: *“El Apóstol”*, de Octavio Vidal Avilés y *“Martí”*, de José Oberto Cissé. *“Tengo a Martí”* y *“En un carro de hojas verdes”*, de Luis A. Pavón

en Selección de poesías. “*El padre de la rosa*”, de Francisco García Benítez en su obra Rumores y visiones. “*Cita con Martí*”, de Francisco García Benítez en su obra Cuidado que le doy un sonetazo. “*Martí*”, de Alberto Rocasolano en su obra Es de humanos. “*José Martí se pasea por la finca 'El Abra'*”, de Francisco Mir en su obra Teatro de los días.

Además puede emplearse la obra plástica “*Cultivo una rosa blanca*”, del pintor Cosme Proenza Almaguer, que se encuentra en el software educativo Martí y las Artes Plásticas o la pintura “*Martí y la mitad de mi yo*”, de Eduardo Verdecia.

En la unidad 5 se trata la unión en la lucha revolucionaria, por lo que se considera que el poema “*Floración de las aguas*”, de Jorge Hidalgo Pimentel por la temática relacionada con el Héroe de Yaguajay, que aparece en Cuerpo secreto de la rosa y el texto en prosa “*Cómo los hombres se acercaron al sol*”, de Mayda Ochoa, que habla sobre la Sierra Maestra, son representativos y están al alcance del estudio por los alumnos, pues el lenguaje es de fácil acceso para lograr comprender el mensaje que los autores se propusieron. En la “*Plaza Guevariana*”, conjunto escultórico, (Ver en anexos. Imagen 5), se pueden apreciar diferentes momentos de la lucha revolucionaria del pueblo cubano para apoyar este contenido. Como variante, puede apoyarse en la obra pictórica “*La leyenda del héroe*”, de José Emilio Leyva Azze, en la que se representa la figura de nuestro invicto Comandante Fidel. (Ver en anexos. Imagen 6)

En la unidad 6 se estudia la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de la Isla, por lo que resulta apropiado para acercarse a esta temática el análisis de los poemas “*A un norteamericano*” y “*A un semiamericanizado*”, de Francisco García, que aparecen en su obra Selección de poesías; los cuentos “*Mister Turnbull en Gibara*” y “*Toda la noche*”, de Pedro Ortiz, en su obra Antes del fuego, que se refieren a las agresiones norteamericanas a Cuba.

En décimo grado, la unidad 3 presenta la literatura de los pueblos primitivos de hispanoamérica: mayas, aztecas e incas, y se hacen referencias al *Popol Vuh*. Se sugiere aprovechar el contenido para el estudio del artículo “*América: descubrimiento vs encuentro*”, de Manuel García Verdecia. Se puede realizar el trabajo con el artículo al concluir el contenido, para que el alumno haga una valoración a partir del conocimiento adquirido en las clases dedicadas al estudio de las culturas precolombinas y los que adquirió al leer esta obra, con ello podrá establecer puntos de contacto entre ambos.

En la unidad 8 se abordan los poetas del movimiento Barroco, por lo que se sugiere ampliar el conocimiento sobre las figuras representativas con el estudio de “*Advertencia a Francisco de Quevedo*”, de Alejandro Fonseca, y el acercamiento al texto en prosa Juana de Asbaje o en el camino del conocimiento, de Lourdes González.

La literatura que se estudia en oncenavo grado, cuenta en la unidad 5 con el tema: Martí, escritor revolucionario. Resulta procedente el estudio, de manera independiente, de los textos que se propusieron en la unidad 4, correspondiente a noveno grado que tratan sobre el *Maestro*; como es lógico, el nivel de análisis debe ser más profundo y puede aprovecharse para la ejercitación de la habilidad analizar.

La unidad 8 trata, dentro de sus contenidos, la obra de Frank Kaffka; aquí se sugiere la lectura del poema "*Otra por Gregorio Samsa*", de Ronel González.

En duodécimo grado, la unidad 2 que trata sobre la narrativa latinoamericana actual y la obra de Alejo Carpentier, puede utilizarse el ensayo "*La Consagración de los Contextos*", que ha realizado Manuel García Verdecia para completar el estudio acerca del referido autor.

La unidad 3, en la que se estudia la poesía de Nicolás Guillén, Pablo Neruda y César Vallejo, puede ampliarse con el análisis del texto París sin Vallejo, de la escritora Lourdes González. Resulta imprescindible consultar los estudios acerca de Guillén presentados por Ángel Augier. Para apoyar el análisis literario de estas obras se puede emplear la acuarela "*Mujer cubana, santa simiente*" (1998), de Ernesto Ferriol, en la que se representa la sensualidad de la mulata cubana a través de las frutas tropicales cubanas. (Ver en anexos. Imagen 7)

Con el estudio de los textos literarios y las obras artísticas que se sugieren, se espera contribuir a la formación de un estudiante inteligente, receptivo, creador, capaz de apreciar, cada vez mejor, la riqueza de las obras pictóricas y literarias. Junto a ello se pretende favorecer el empleo correcto de la lengua materna, la agudeza en la apreciación de las obras artísticas, así como el perfeccionamiento de habilidades comunicativas, a la par que se desarrollan sentimientos identitarios; en tanto las obras seleccionadas son fruto de la creación de reconocidos autores del territorio.

Además, constituye un valioso material para los docentes en aras de rescatar lo más genuino de la literatura y las artes plásticas holguineras, mediante sugerencias para el empleo en la secundaria básica y el preuniversitario de estas obras de arte del territorio.

BIBLIOGRAFÍA

- ACHA, JUAN. Las actividades básicas de las artes plásticas. La Habana, Editorial Adagio, 2004.
- ALMAZÁN DEL OLME, SONIA Y PEDRO TORRES MORÉ. Panorama de la Cultura Cubana; antología. La Habana, Editorial Félix Varela, 2007.
- BARBOSA BEZERRA DE SOUZA, BETHÂNIA. Lecturas de imágenes y metodologías en educación artística. Revista Arte, Individuo y Sociedad, Vol. 17, 2005.
- BERGER, JOHN. Modos de Ver. La Habana, Editorial Adagio, 2004.

LOTMAN, I. Estructura del texto artístico. Madrid, Editorial Istmo, 2000.

MÉLIK-PASHÁEV, ALEXANDR. Manantiales de creación. Moscú, Editorial Progreso, 1987.

MAÑALICH SUÁREZ, R. Alegato por la literatura. En Universidad para todos; Curso de Español. La Habana, Ministerio de Educación, 2000.

-----. Taller de la palabra. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1999.

MESSEGUER MERCADÉ, MARICELA Y MARÍA ELENA INFANTE. Cuerpo secreto de la rosa. Holguín, Ediciones Holguín, 2003.

PRIETO JIMÉNEZ, A. [ET AL.]. Cultura y desarrollo; consideraciones para un debate. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1999.

TOLEDO MICÓ, RUDDY. La apreciación artística de las artes plásticas en los estudiantes de secundaria básica. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín, Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, 2008.

-----. Martí y las artes plásticas. Holguín, Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, Centro de Estudios de Software, 2004. [CD]

ANEXOS

Imagen 1. “Los dioses escuchan I”, de Cosme Proenza Almaguer

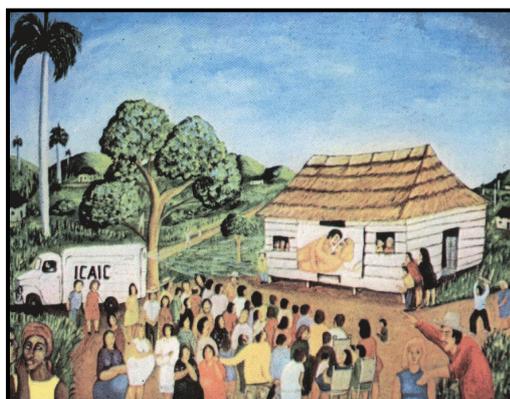

Imagen 2. “La película prohibida”, de Julio Breff

Imagen 3. "En la parte oscura de la ciudad", de Néstor Arena Correas

Imagen 4. Mural escultórico "Orígenes"

Imagen 5. "Plaza Guevariana"

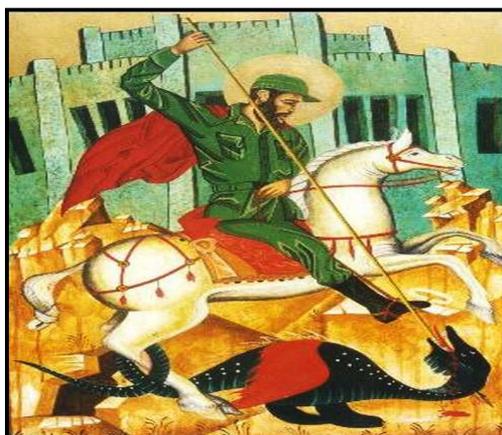

Imagen 6. "La leyenda del héroe", de José Emilio Leyva Azze

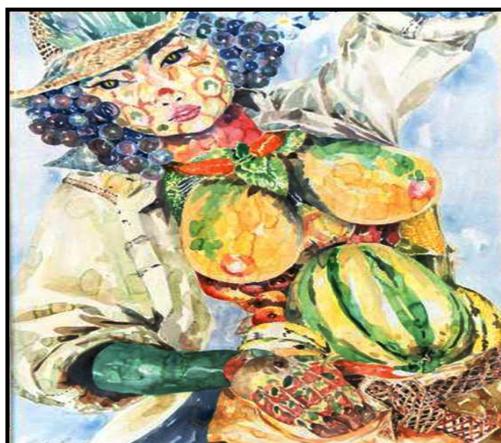

Imagen 7. "Mujer cubana, santa simiente", de Ernesto Ferriol