

DESDE LA LECTURA DE LA IMAGEN A LA LITERATURA

Prof. María Luisa Fernández

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Univ. Nac. de La Plata

marialuisafernandez@netverk.com.ar

Introducción

En las últimas décadas los docentes hemos observado en nuestros alumnos un distanciamiento del libro y simultáneamente -o casualmente- una adicción innegable al mundo de la imágenes, especialmente a las que les brinda la televisión. Vivimos este fenómeno como una lucha en la que había que destruir este medio para rescatar de él a los adictos y encauzarlos en el camino del Bien -la literatura-. Hoy sabemos que nuestra posición fracasó y comprendemos que no fue acertada.

En esta propuesta se intenta superar aquel enfrentamiento -que es sentido por los adolescentes como una postura soberbia de los docentes, quienes desestimamos un medio que ellos valoran y en el manejo del cual han desarrollado estrategias aprovechables- y encontrar formas de motivación que lleven a los alumnos a la lectura.

Este es el objetivo principal y la intención es que, considerando las diferentes competencias, puedan recorrer los distintos escalones de la lectura -literal, inferencial, comprensiva, crítica y valorativa- adecuadas al nivel Polimodal. Para hacerlo proponemos partir del conocimiento del código visual y reflexionar sobre su utilización según la intención de quien lo usa para acceder al objetivo final: la literatura.

Los distintos aspectos del lenguaje visual estructuran este trabajo y de cada uno de ellos se presentará una elemental descripción teórica seguida de un ejercicio práctico de transferencia. A partir del análisis de las imágenes televisivas, esta segunda parte se diferenciará en:

A - Una propuesta de observación de programas televisivos en los que se pueda apreciar el aspecto estudiado.

B - Un texto literario seleccionado ad-hoc.

C - Algunas actividades de correlación que intenten un acceso a la literatura a partir de las estrategias desarrolladas a través de la lectura de los textos visuales.

Con respecto a estas actividades, se las deberá tomar sólo como sugerencias dirigidas al docente quien las dosificará según el interés que demuestren los alumnos, las derivaciones que pueda tener el trabajo o sus propias intenciones. No hay que olvidar que las tradicionales y rígidas pautas de análisis que caían sobre los alumnos como un castigo después de la lectura, han sido uno de los motivos más serios que se han señalado como causantes del desinterés y rechazo que han manifestado por la literatura. Por eso se sugiere que gran parte de las actividades sean encaradas para resolverlas de manera oral y grupal. También es importante intentar el trabajo interdisciplinario ya que pueden incluirse textos que abarquen cualquier temática.

La brevedad del espacio del que se dispone obliga a seleccionar sólo un ejemplo de la actividad propuesta pero se incluye el Sumario total del Proyecto para contextualizarla;

Introducción

Actividades

Texto: "Idilio" de Mario Benedetti

1. La imagen visual
- 1.1. La imagen fija

- Actividades
- Texto "Mapas y significados" de Costas Criticos
- 1.1.1. La imagen realista: fotografía.
 - Actividades
 - Textos: Foto de Diego Armando Maradona
- 1.1.2. La imagen esquemática: el chiste.
 - Actividades
 - Texto: "Remedios" de Asun y Felipe
- 1.1.3. La imagen simbólico-abstracta: el aviso publicitario.
 - Actividades
 - Texto: Aviso de "La Campagnola"
- 1.2. La imagen en movimiento.
 - 1.2.1. El cine.
 - Actividades
 - Texto: "Llanos ardientes" de José Gabriel Ceballos
 - 1.2.2. La televisión.
 - Actividades
 - Texto: "La comprensión de los medios como extensiones del hombre" de Marshall Mc Luhan
- 2. La imagen televisiva
 - 2.1. Planos
 - Actividades
 - Texto "El fin" de Jorge Luis Borges
 - 2.1. Planos
 - Actividades
 - Texto: "El hambre" de Manuel Mujica Láinez
 - 2.1.1. Marco o encuadre
 - Actividades
 - Texto "El fin" de Jorge Luis Borges
 - 2.1.2. Focalización
 - Actividades
 - Texto: "Otro viaje" de Antonio Machado
 - 2.2. Retórica de la realización
 - Actividades
 - Texto: "El niño que tenía un oso de trapo" de Manuel Lueiro Rey
 - 2.3. Montaje
 - Actividades
 - Texto: "La abuela Ester" de Eduardo Galeano
- Conclusión
 - Actividades
 - Texto: "Cassette" de Enrique Anderson Imbert

Modelo de actividades a través del segmento seleccionado.

2. 3. Montaje

Esta palabra, que deriva del francés, designa la forma en que se compone la obra estructurando de manera coherente los distintos elementos, y dándole su sentido definitivo. Este sentido es construido por el espectador a través de asociaciones que surgen de la manera en que se le presentan las imágenes. Estas pueden tener una referencia espacial a través de los planos o temporal por medio de las secuencias.

La sintaxis o puntuación puede resolverse a través de:

- Imágenes múltiples: se presentan al mismo tiempo dividiendo la pantalla en varios fragmentos. Se usa para comparar, para mostrar distintas cosas simultáneamente, para secuenciar un proceso, para diferenciar elementos de un mismo objeto.
- Corte directo: es la unión inmediata entre secuencias y respeta la linealidad de la narración.
- Disolvencias: Se producen cuando se desvanece la intensidad hasta que la imagen desaparece. Marca una transición no abrupta pero si la imagen siguiente se abre con otra disolvencia la ruptura narrativa es mayor.
- Encadenamientos: Surgen al superponerse la imagen que va a desaparecer con la que comienza a surgir. Tradicionalmente se usan para enhebrar hechos no cronológicos (salto al pasado o futuro).

Los planos pueden ordenarse según los principios de conmutabilidad (puede alterarse el orden sin que cambie el sentido) o de no conmutabilidad (es imposible alterar el orden sin que el sentido se modifique). Millerson (1990:320) ejemplifica esta última opción . Dadas las secuencias UN EDIFICIO ARDIENDO - UNA EXPLOSIÓN VIOLENTA - HOMBRES CORRIENDO HACIA UN COCHE, su conmutación puede originar diferentes interpretaciones:

1- FUEGO - AUTOMÓVIL - EXPLOSIÓN

Hombres muertos mientras intentaban escapar del fuego

2- FUEGO - EXPLOSIÓN - AUTOMÓVIL

Huyendo del fuego los hombres se salvaron de la explosión.

3- AUTOMÓVIL - EXPLOSIÓN - FUEGO

Los hombres que huyen originaron la explosión al incendiar el edificio.

El montaje requiere el trabajo de un editor que ordenará el material según distintas formas:

Montaje paralelo: alterna escenas que ocurren en distintas circunstancias pero que se refieren a un mismo asunto.

Montaje metafórico: sugiere objetos, hechos, personas mostrando otros muy diferentes y buscando que el espectador los asocie.

Montaje retrospectivo: implica un salto hacia atrás en el tiempo, desde un presente al que luego se vuelve.

Montaje inverso: la retrospectión se hace desde el presente y los sucesos van alejándose de él progresivamente.

Montaje interior: el espectador no percibe los límites entre planos y secuencias. No hay cortes.

Actividades

A. 1- El montaje construye la realidad ya que la presenta subjetivamente. Demuéstralo componiendo con distintas fotos otra “trucada” y explica el efecto que buscas (humor, engaño, belleza).

2- Sobre la base de tu experiencia y con la guía del Prof. de Literatura completa esta comparación del tratamiento del tiempo en estas tres formas de expresión:

	Teatro	Narrativa	Cine y T.V.
a) El tiempo del espectador o lector coincide con el de la obra?			
b) ¿Se pueden representar acciones simultáneas?			
c) ¿Existen posibilidades de detener la acción?			
d) ¿Y de volver hacia el pasado?			

3- Los recursos televisivos presentan posibilidades especiales. Observa su uso y propone ejemplos.

Dos imágenes sucesivas

- a- Confeccionadas con diferente enfoque
- b- Confeccionada con diferente encuadre
- c- Que resumen varios años de la acción

El tiempo de la imagen no coincide con el de la acción

- d- Proyección acelerada
- e- Proyección en cámara lenta
- f- Proyección al revés

B - Lee “La abuela Ester”¹ .

¹ Galeano, E(1195:54), Mujeres Alianza Cien, Madrid

La abuela Ester

1

La última vez que la abuela viajó a Buenos Aires llegó sin un diente, como un recién nacido. Yo hice como que no lo notaba. Graciela me había advertido, por teléfono, desde Montevideo: «Está muy preocupada. Me preguntó: ¿No me encontrará fea, Eduardo?»

La Abuela estaba hecha un pajarito. Los años iban pasando y la encogían.

Salimos abrazados del puerto.

Le propuse un taxi.

-No, no -le dije-. No es porque crea que te vas a cansar. Yo sé que vos aguantás. Es que el hotel queda muy lejos, ¿entendés?

Pero ella quería caminar.

-Escuchame, Abuela -le dije-. Por aquí no vale la pena. El paisaje es feo. Ésta es una parte fea de Buenos Aires. Después, cuando hayas descansado, vamos a ir juntos a caminar por los parques.

Se detuvo, me miró de arriba a abajo. Me insultó. Y me preguntó, furiosa:

-¿Te creés que yo miro el paisaje, cuando camino contigo?

Se colgó de mí.

-Me siento agrandada -me dijo- bajo el ala tuya.

Me preguntó: «¿Te acordás cuando me llevabas alzada, en el sanatorio, después de la operación?»

Me habló de Uruguay, del silencio y del miedo.

-Está todo tan sucio. Está tan sucio todo.

Me habló de la muerte:

-Yo voy a reencarnar en un abrojo. O en un nieto o bisnieto tuyo, yo voy a aparecer.

-Pero, vieja -le dije-. Si usted va a vivir doscientos años. No me hable de la muerte, que usted tiene para mucho todavía.

-No seas perverso -me dijo.

Me dijo que estaba harta de su cuerpo.

-Dos por tres le digo, a mi cuerpo: «No te soporto»

. Y él me contesta: «y yo tampoco».

-Mirá -me dijo, y se estiró el pellejo del brazo.

Me habló del viaje:

-¿Te acordás cuando te estaba matando la fiebre en Venezuela y yo me pasé la noche llorando, en Montevideo, sin saber por qué? Todos estos días yo le venía diciendo a Emma: «Eduardo no está tranquilo.» Y me vine. Y ahora también pienso que no estás tranquilo.

2

La Abuela estuvo unos días y se volvió a Montevideo.

Al tiempo le escribí una carta. Le escribí que no se cuide, que no se aburra, que no se canse. Le dije que yo bien sé de dónde viene el barro con

que me hicieron.

Y después me avisaron que había tenido un accidente.

La llamé por teléfono.

-Fue culpa mía -me dijo-. Me escapé y me fui caminando hasta la Universidad, por el mismo camino que antes hacía para verte. ¿Te acordás? Yo ya sé que no puedo hacer eso. Cada vez que voy, me caigo. Llegué al pie de la escalera y dije, en voz alta: «Aroma del tiempo», que era el nombre del perfume que una vez me regalaste. Y entonces me caí. Me levantaron y me trajeron aquí. Creyeron que me había roto algún hueso. Pero hoy, no bien me dejaron sola, me levanté de la cama y me escapé. Salí a la calle y dije: «Yo estoy bien viva y loca, como él me quiere.»

3

En los últimos años, la Abuela se llevaba cada vez peor con su cuerpo. Su cuerpo, cuerpo de arañita cansada, se negaba a seguirla.

-Menos mal que la mente viaja sin boleto- decía.

Yo estaba en España, en mi segundo exilio. En Montevideo, la Abuela sintió que había llegado la hora de morir. Antes de morir quiso visitar mi casa. Con cuerpo y todo.

Llegó en un avión, acompañada por mi tía Emma. Viajó entre nubes, entre olas, convencida de que iba en barco; y cuando el avión atravesó una tormenta, creyó que andaba en carruaje, a los tumbos, sobre el empedrado.

Estuvo un mes en casa. Comía papillas de bebé y robaba caramelos. En plena noche se despertaba y quería jugar al ajedrez o se peleaba con mi abuelo muerto hacía cuarenta años. A veces intentaba alguna fuga hacia la playa, pero se le enredaban las piernas antes de llegar a la escalera.

Al final, dijo:

-Ahora, ya me puedo morir.

Me dijo que no iba a morir en España. Quería evitarme los líos burocráticos, el traslado del cuerpo y todo eso: dijo que ella bien sabía que yo odiaba los trámites.

Y se volvió a Montevideo. Visitó a toda la familia, casa por casa, pariente por pariente, para que todos vieran que había regresado de lo más bien y que el viaje no tenía la culpa. Entonces, a la semana de llegar, se acostó y se murió.

Los hijos echaron sus cenizas bajo el árbol que ella había elegido.

A veces, la Abuela viene a verme en sueños. Yo camino al borde de un río y ella es un pez que me acompaña deslizándose, suave, suave, por las aguas.

C - Actividades de correlación.

El relato expone la relación entrañable entre Eduardo y la abuela y la enmarca espacial y temporalmente.

1- Para estudiar las referencias al espacio, contesta:

a- Geográficamente la acción se desarrolla en tres ciudades, ¿cuáles son?

b- Relaciona esas ciudades con los dos protagonistas e indica quién reside

- en cada una de ellas.
- c- En las tres secuencias hay descripciones de lugares. Transcríbelas e indica si son reales o imaginarias.
 - d- En ellas también se describe a la abuela y se van marcando cambios en su aspecto. Copia con qué animales se la compara y qué partes de su cuerpo van mostrando su deterioro físico.
- 2- Para analizar el tiempo tendremos en cuenta a los teóricos del estructuralismo, quienes al estudiar el tiempo narrativo diferencian el tiempo de la historia (es decir, de los hechos) del tiempo del discurso (o sea, la manera de contar los hechos). El primero es siempre cronológico. En el segundo hay que diferenciar cuando se cuenta una sola historia o más de una:

Una historia	<ul style="list-style-type: none"> -Relato cronológico: sigue el orden objetivo. -Relato no cronológico 	<ul style="list-style-type: none"> a) en el orden cronológico se intercalan relatos (vueltas al pasado) b) se invierte totalmente el orden yendo desde el presente al pasado
Mas de una historia	<ul style="list-style-type: none"> - Encuadre: una historia queda enmarcada dentro de otra. - Alternancia: Se intercalan fragmentos de las dos historias. - Encadenamiento: Se cuenta totalmente una historia y luego se sigue con la otra. 	

- a- El narrador divide el texto en tres secuencias ¿se sigue en ellas un orden cronológico?
 - b- En este cuento podemos encontrar la historia de los exilios de Eduardo y la de sus encuentros con Ester. ¿Cuál de los tres procedimientos explicados -encuadre, alternancia y encadenamiento- se da aquí?
 - c- Relaciona las formas literarias de narrar una o varias historias con los procedimientos de montaje que se han definido.
- 3- Imagina un traslado del cuento a la televisión; busca distintas secuencias que pudieran unirse mediante los recursos de puntuación estudiados (disyuntivas, cortes...) y explica por qué consideras que en ese caso el recurso elegido es el más adecuado.
- 4- La comunicación entre los protagonistas en la 1º y 3º secuencia es personal pero en la 2º se realiza a través de una carta y una llamada telefónica. ¿Cómo la traducirías en imágenes?.

BIBLIOGRAFÍA

Para la fundamentación teórica se consultaron estas obras:

- 1- Ander - Egg, Ezequie (1992): Los medios de comunicación al servicio de la educación. Ed. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires.
- 2- Aparici Roberto –recopilador- (1995): Educación audiovisual: La enseñanza de los medios en la escuela. Ed. Revista “Novedades Educativas” n° 58, Buenos Aires.
- 3- Battistessa, Ánge(1969): Oír con los ojos, Ed. Universidad Nacional de La Plata, La Plata.
- 4- Bell, Daniel(1988) “Gutenberg y la computadora” en Revista “Vuelta Sudamericana” n° 17, Buenos Aires, enero .
- 5- CENECA: Educación para la comunicación(1992), Unesco, Santiago de Chile.
- 6- Cien años de cine(1995), “La Nación Revista”, Buenos Aires.
- 7- Eco, Humberto(1972) La estructura ausente. Introducción a la semiótica, Ed. Lumen, Barcelona.
- 8- Ferrés, Joan (1994) Televisión y educación, Ed. Paidós, Barcelona.
- 9- González Castro, Vicente(1989) Profesión: comunicador. Ed. Pablo de la Torriente, La Habana.
- 10- Link, Daniel (1992) El Pequeño Comunicólogo Ilustrado. Ed. del eclipse, Buenos Aires.
- 11- Link, Daniel –recopilador- (1985): La imagen en movimiento, Ed. Cursos universitarios, Buenos Aires.
- 12- Mc Luhan, Marshall (1969): La comprensión de los medios como extensiones del hombre, Ed. Diana, México.
- 13- Millerson, Gerald(1990): Técnicas de realización y producción en televisión, Ed. Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, Madrid.
- 14- Rojas Bez, José(1991): Temas y conceptos de cine, Ed. Pueblo y Educación, la Habana.
- 15- Steimberg, Oscar(1972): La historieta. Poderes y límites. En Revista “Transformaciones” n° 41, Buenos Aires.
- 16- Tauler López, Arnoldo(1982): Técnica artística de la televisión. Nociones. Ed. Científico-Técnica, La Habana.
- 17- Verón, Eliseo: Análisis de las imágenes(1972). Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.
- 18- Vilches, Lorenzo(1983): La lectura de la imagen, Paidós comunicación, Barcelona 1983.