

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria

Extenso de participación para el
Segundo Foro de “Cine, literatura y otras artes como herramientas de la
enseñanza de la filosofía” (Febrero 2013)

Título: “el arte iconográfico como herramienta de enseñanza”

Profesora: María del Carmen Rosario Silva Alvarez

Plantel 2 “Erasmus castellanos Quinto”

Febrero 2013

Segundo Foro Académico

“Cine, literatura y otras artes como herramientas de la enseñanza de la filosofía”
(Febrero 2013)

Título: “el arte iconográfico como herramienta de enseñanza”

Profesora: María del Carmen Rosario Silva Alvarez

Introducción

El objetivo de este texto consiste en resaltar las bondades del uso didáctico del arte iconográfico. Si el recurso inmediato de la enseñanza contemporánea es la imagen en todas sus diferentes modalidades, la interpretación de creaciones visuales estáticas acerca de un tema resulta un elemento favorable.

Esta propuesta responde al problema de hacer un uso efectivo y adecuado de la imagen como herramienta didáctica. Sin negar el beneficio de otras producciones visuales (cine, cortometraje), se observa en la imagen iconográfica un apoyo útil de enseñanza. El tiempo en el aula y los recursos de proyección de películas rebasan en múltiples ocasiones la posibilidad de utilizar al cine como recurso didáctico viable, y en la actualidad el uso didáctico del cine se ha convertido en un abuso del mismo y en un lugar común y aburrido para el alumno.

Esta presentación esboza algunas razones a favor de la iconografía como herramienta didáctica y finaliza con la revisión de algunos ejemplos.

Desarrollo

La iconografía es la creación e interpretación de formas visuales acerca de un personaje o tema. Como herramienta didáctica tiene dos características centrales. Primero, exige al alumno asociar la imagen con el tema de clase, con esto fija su atención y sella un vínculo entre lo que ve y aprende, entre la imagen y el concepto, entre el signo y la palabra, y entre la creación artística y el pensamiento filosófico. A manera de puente, el alumno puede recordar mediante la imagen, el

tema y las tesis básicas del mismo. Exige, en segunda instancia, que sea el alumno mismo quien descifre el mensaje o referente de la imagen. La imagen y el tema reúnen diferentes capacidades del alumno, tales como la identificación del tema, el análisis de los elementos, la síntesis de los mismos, la capacidad de decodificar, interpretar y configurar lo dado en la imagen. El alumno debe descifrar el código y el profesor proporcionar la clave para descifrar el código y entender la imagen, y con ello, entender el tema de clase y motivar, así, la reflexión, la pregunta y la postura crítica del alumno, pues nunca desciframos por completo los símbolos de las creaciones artísticas.

El arte iconográfico es la creación de pinturas, cuadros, estatuas, monumentos, retratos o fotografías, alusivas a un tema o personaje, creación en la que media de forma capital la metáfora, como forma literaria y como forma lingüística. La imagen es un signo y símbolo de algo más, es una palabra o imagen que alude a otra imagen u otra palabra. El pensamiento se representa también en la imagen, entendida ésta como una metáfora o alegoría de ideas, críticas o tesis. En filosofía, la imagen de Atenea alude a la sabiduría, es una diosa que como imagen retoma la Facultad del Filosofía y Letras y la reconfigura para sí, en este sentido la imagen dice algo al alumno acerca de la filosofía. Una alegoría, apegada más a la didáctica, hace visible lo que es abstracto o no visible, el concepto o categoría (la justicia). Inasible a los sentidos, los conceptos se manifiestan a través de objetos, formas humanas o seres vivos en escenarios que señalan o muestran una intención, extensión y comprensión de algo.

Lo anterior nos permite afirmar que imagen y palabra, símbolo y lenguaje forman una dualidad que la filosofía misma estudia y que la iconografía promueve, podemos ir de la imagen hacia el lenguaje o del el pensamiento a la imagen. Signo y palabra, símbolo y cultura son elementos propios de la iconografía, y en el sentido didáctico representan una actividad cognitiva que entrama el ámbito sensible y emotivo con el racional y formal, con ello, el alumno puede acceder a problemas filosóficos, aparentemente muy abstractos. Una iconografía en filosofía es una imagen referente a un tema o personaje filosófico, la imagen de Sócrates o

la balanza de la justicia son una forma de representar el discurso y pensamiento filosófico.

La imagen iconográfica es, por un lado, un signo o reflejo de algo (quizá como el lenguaje mismo pueda ser reflejo de la realidad o del pensamiento); por otro lado, es una “representación-mapa”, es un símbolo, no sólo refleja una situación o un pensamiento; además, configura y reconfigura el pensamiento (la iconografía de la justicia, por ejemplo, muestra a una mujer con los ojos cerrados o bajos).

El alumno puede detectar el tema de la obra artística pero es necesario que construya, a partir de la imagen, oraciones y párrafos que descifren todos los signos y den paso a la interpretación y comprensión. Es posible que la actividad iconográfica abarque el tema en su esencial contenido o que sea parte de una estrategia mayor, pero es difícil que sea una herramienta para todo tema de los programas de filosofía de bachillerato, en lógica por ejemplo. Con todo, podemos elegir el tema y buscar la iconografía adecuada, presentarla al alumno al principio de la sesión, a la mitad de la misma o al final. En lo personal es preferible dar la imagen al principio de la clase y motivar al alumno a ‘adivinar’ de qué se trata, realizando preguntas convergentes, para después ordenar los contenidos dados por el grupo y llevar esto a la conjetura y pensamiento hipotético. Incluso podemos solicitar que el alumno realice una iconografía del algún tema con el mínimo requisito de reflejar correctamente el contenido de un tema en la metáfora o alegoría.

Sea que demos la imagen al principio o al final, el arte iconográfico, poco utilizado de esta forma, crea escenarios mentales en el alumno que lo acercan a la filosofía. Este uso de imágenes no es nuevo, la interpretación de imágenes pertenece a toda cultura antigua y actual, pero tiene su auge en la etapa medieval y en la enseñanza religioso-católica de ese tiempo, estas producciones artísticas trataban de mostrar más que argumentar un valor o explicación religiosos. En nuestro caso mostramos un tema de filosofía y ponemos en juego la capacidad del alumno y del profesor para situar, comprender e interpretar el tema al que la imagen hace alusión.

Podemos encontrar en *Ética* y en *Doctrinas*, varias creaciones alegóricas a un tema. La escuela de Atenas de Rafael es una iconografía con alusiones a la filosofía. Otros ejemplos son el de la prudencia, la justicia, o la ciencia. El arte iconográfico como las pinturas, retratos, estatuas, fotos, son medios didácticos de enseñanza de la filosofía, pues muestran los contenidos y la forma de entender esos contenidos, aunque no es necesario seguir a pie juntillas la interpretación histórica o temática que dieron lugar a la creación de la obra iconográfica, es decir, podemos retomar una obra e interpretar en ella el tema que deseamos a pesar de que no sea en rigor el tema central de la obra.

Es recomendable el uso iconográfico en temas o problemas de ética e historia de la filosofía, pues guarda un vínculo entre lo sensible y la intelección de un tema y acerca al alumno a una apreciación sensible y quizá estética de la filosofía que favorece la conjetura y la creación de nuevas ideas.

Con esta herramienta, el alumno de bachillerato crea estructuras, esquemas y redes de información, con lo que representa la realidad y la interpreta. Asimila, adapta, organiza sus experiencias en un nivel de asociación hipotética, con ello, hace inferencias de un mayor nivel de abstracción, ancladas en el soporte de la imagen. En esta estrategia de enseñanza-aprendizaje el alumno llega a dos momentos cumbre del pensamiento hipotético. Por un lado, analiza, distingue, separa y divide (decodifica), y por otro, sintetiza lo analizado bajo un pensamiento formal o científico en ciernes (elabora enunciados relativos al tema).

La filosofía es parte de ese modo de configurar y entender la realidad, sea lo que pueda ser ésta, por ello es relevante lanzar una situación que comprometa directamente al alumno y a su forma de entender lo que vive, no para ubicar a la alumno en la filosofía, sino para ubicarlo a él y a la filosofía, en un mundo que los integra y abarca – la política, la religión, la sexualidad, la muerte, las acciones morales, entro otros. La iconografía es incluso una forma adecuada y fructífera de plantear los problemas filosóficos como signos y ver en sus respuestas los símbolos de un discurso o una idea.

Conclusión

La iconografía, el arte de crear imágenes acerca de un tema o personaje, es una herramienta favorable para la enseñanza de la filosofía, ya que mediante una representación alegórica o simbólica es posible lograr los objetivos de enseñanza de algunos temas de filosofía, y llevar de forma amable al alumno hacia el nivel de síntesis filosófica. El beneficio de estas creaciones artísticas lleva al alumno hacia tres actividades vitales: contemplar la imagen (acceder visualmente al tema), decodificar los signos, personajes o ideas (el contenido temático), e interpretar los significados y reconocerse en el símbolo, que hace las veces de quien devela sin hablar toda una historia, en nuestro caso, problemas y cuestiones de filosofía.

Bibliografía:

- 1.- Palazón, Mayoral, María Rosa, *La estética en México. Siglo XX*, UNAM-FCE, México, D.F., 2006. 452 pp.
- 2.- Reed, Shaffer, *Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia*, Trad. José Pecina Hernández, Edit. Thomson, 2003. Cap. 7.
- 3.- Zamora, Águila, Fernando, *Filosofía de la imagen*, Espiral – ENAP, 2007, Partes II y III.

Fuentes Digitales:

- 1.- <http://definicion.de/iconografia/>
- 2.- Ilustraciones:
http://www.google.com.mx/search?q=iconografia&hl=es&tbo=u&qscr=1&rlz=1T4SNNT_esMX393MX393&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=AdwaUaLqNaXk2wWli4DwBQ&sqi=2&ved=0CFIQsAQ&biw=1366&bih=611
- 3.- <http://mariac457.blogspot.mx/2012/01/la-escuela-de-atenas.html>
- 4.- http://www.arteiconografia.com/2012_01_01_archive.html