

## LA MÚSICA, LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA CULTURA EN EL AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

### MUSIC, PLASTIC ARTS AND CULTURE IN SPANISH LANGUAGE AND LITERATURE CLASS

20

TERESA ISABEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ  
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  
[Teresal.Rodriguez@uclm.es](mailto:Teresal.Rodriguez@uclm.es)

#### RESUMEN

La materia de Lengua Castellana y Literatura aparece en la legislación educativa como una de las dos asignaturas instrumentales dentro del currículo de la Educación Primaria y Secundaria, por lo que sus contenidos deben desarrollarse en su totalidad, enseñando gramática, ortografía, métrica o sintaxis, relacionados con la “Competencia en Comunicación Lingüística”. Por eso, hay veces que los docentes olvidan desarrollar otras destrezas que están en relación con el resto de las Competencias Clave.

En este caso se plantea la importancia que tienen la cultura y las artes plásticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área en los distintos niveles educativos, ofreciendo un enfoque metodológico en el que se tiene en cuenta los intereses y los gustos, sobre todo, musicales del alumnado.

De este modo, se ha planteado una serie de actividades que servirán como modelo de la intervención educativa que se propone.

*Palabras clave:* lengua; literatura; música; artes plásticas; cultura; competencia.

#### ABSTRACT

*The subject Spanish Language and Literature appears in the educational legislation as one of the two instrumental subjects within the curriculum on Primary and Secondary school, so that its contents must be developed in its entirety, teaching Grammar, Orthography, Meter or Syntax, related to the Competence in Linguistic Communication. Therefore, sometimes teachers forget to develop other skills that are related to the other key competencies.*

*In this case, the importance of culture and plastic arts in the teaching-learning process of this subject in the different educational levels, offering a methodological approach in which specially the musical self-interest and taste of the students are considered.*

*In this way, a set of activities have been proposed that will serve as a model of the educational intervention that is suggested.*

**Keywords:** *language; literature; music; plastic arts; culture; competence.*

## INTRODUCCIÓN

En este artículo, no se pretende analizar exhaustivamente la bibliografía que hay publicada sobre cómo desarrollar la Competencia Conciencia cultural y Expresiones Artísticas en el aula de Lengua Castellana y Literatura, o cómo esta materia se relaciona con las asignaturas Educación Plástica y Visual o Educación Musical, sino que se trata de dar una visión mucho más artística, tanto cultural, plástica como musical, de la didáctica de la lengua y la literatura en las aulas de los centros educativos, desde los primeros niveles hasta el Bachillerato.

Tras oír en decenas de departamentos que aprender lengua y la literatura es estudiar una serie conceptos, autores y obras teóricamente, aquí se dará una visión metodológica diferente, adaptada a las necesidades del alumnado del Siglo XXI, puesto que el docente debe desarrollar en él las destrezas básicas de esta materia (leer, escribir, hablar o escuchar), pero de una manera, crítica, creativa y lúdica, sin olvidar la parte emocional, artística y cultural que también forman parte del proceso de enseñanza- aprendizaje.

Además, el aspecto globalizado y dinámico del proceso educativo se verá favorecido con lo que aquí se presenta, porque se produce una interdisciplinariedad entre el área de Lengua Castellana y Literatura con otras materias del currículo como son la Educación Plástica y Visual y la Educación Musical.

Cabe destacar que, gracias a la inclusión de los aspectos culturales y artísticos, el grado de interés del alumnado por la lectura, la pintura y la música será mayor, al igual que su interés por contenidos de la lengua, que podrían ser mucho más arduos, pero que, gracias a las artes plásticas y musicales, será mucho más fácil aprenderlos, tales como: el aprendizaje de la escritura, la lectura, las categorías gramaticales, la ortografía u otros aspectos relacionados con el nivel pragmático de la lengua.

De este modo, se trata de mostrar la importancia de la música la cultura y la pintura para la lengua y la literatura, puesto que siempre han estado unidas, solo hace falta recordar, para el primer arte, a una de las figuras más destacadas de nuestra literatura, el juglar, quien allá por el medievo (siglos XII-XV), acompañaba sus relatos (los cantares de gesta, entre otras composiciones) con música, para cantar al iletrado pueblo las hazañas que les sucedían a los grandes héroes más famosos de aquellos siglos o las noticias que ocurrían más allá de las fronteras.

Finalmente, en el caso de la pintura, cabe mencionar que la comunicación escrita siempre ha estado acompañada de imágenes desde el homo sapiens, quien en sus cuevas realizaba dibujos como medio de expresión, hasta hoy en día, donde una imagen es capaz de concentrar cientos de palabras. Un claro ejemplo son los diccionarios ortográfico-ideovisuales, con los que sus usuarios aprenden la ortografía de una palabra de manera visual, como se verá más adelante.

## LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA A TRAVÉS DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS: PINTURA Y MÚSICA

La materia de Lengua Castellana y Literatura aparece en la legislación educativa vigente como una de las dos asignaturas instrumentales dentro del currículo de la Educación Primaria y Secundaria, por lo que sus contenidos deben desarrollarse en su totalidad, enseñando gramática, ortografía, métrica o sintaxis, relacionados con la Competencia en Comunicación Lingüística. Por eso, hay veces que los docentes olvidan desarrollar otras destrezas que están relacionadas con el resto de las competencias, como con la de Conciencia y Expresiones Culturales.

Para empezar, es indiscutible que la literatura y la destreza lectora son los contenidos más cercanos a esta competencia cultural y artística, porque la pintura, en este caso, al igual que la música, es parte fundamental del arte literario.

La pintura hará que el alumnado desarrolle un pensamiento más crítico y lo aproxime al conocimiento cultural y artístico, puesto que las obras literarias están consideradas arte y la literatura se define como “el arte de crear con palabras”, como bien supo plasmar Guillaume Apollinaire en sus famosos caligramas, donde aunó escritura y pintura, creando poemas visuales como las siguientes obras de arte, que el alumnado debe conocer y también, por qué no, crear a imitación de autores como este gran vanguardista:



Imagen 1

Imágenes obtenidas de <https://www.pinterest.es/pin/473792823279770685/>

Se podría decir que “una imagen vale más que mil palabras”, como dijo una vez Kurt Tucholsky, porque la mente del ser humano capta antes una imagen que una palabra; de hecho, hay numerosos estudios que hacen referencia al aprendizaje basado en imágenes, como el método globalizado, en el que se enseña una imagen asociada a una palabra y no de manera fonética, como se hace tradicionalmente. Pero, continuando con la literatura, a continuación, se plantean varias preguntas:

¿Cómo entender perfectamente el Soneto XIII del renacentista Garcilaso de la Vega, sin ver la grandiosa escultura de Apolo y Dafne, de Gian Lorenzo Bernini?

*Dafne ya los brazos le crecían,  
y en luengos ramos vueltos se mostraba;  
en verdes hojas vi que se tornaban  
los cabellos que el oro escurecían.  
De áspera corteza se cubrían  
los tiernos miembros, que aún bullendo  
estaban:  
los blancos pies en tierra se hincaban,  
y en torcidas raíces se volvían. [...]*



Imagen 2

Imagen sacada de <https://culturaeinformacioninma.files.wordpress.com/2015/03/444b8-7bb929f931cb7d475f7ecede99ed84d7.jpg>

O ¿qué es más didáctico: explicar la diferencia entre Renacimiento y Barroco como periodos literarios con pensamiento, cultura y literatura diferentes de manera teórica o incluyendo los cuadros al óleo de “El nacimiento de Venus”, de Sandro Botticelli y “El sueño del caballero”, de Antonio de Pereda, respectivamente?



Imagen 3



Imagen 4

Imágenes sacadas de <https://marisolroman.files.wordpress.com/2012/02/the-birth-of-venus-14851large.jpg?resize=595%2C396>  
<http://www.españacultura.es>

Con ambas opciones el alumnado aprende literatura, pero las imágenes hacen que el arte literario se complemente con un contexto visual en el que el discente queda inmerso y comprenderán inmediatamente de qué se está hablando.

Lo mismo ocurre con las etapas de la literatura, se estudian decenas de fechas, datos y nombres, pero sin una sola imagen de ello; por eso, lo que se presenta en la imagen siguiente es un ejemplo de cómo se podría explicar de manera visual las etapas literarias en el último ciclo de Educación Primaria y los primeros cursos de Secundaria:



Imagen 5

Imágenes sacadas de <http://peredas1b.blogspot.com/2016/11/esquema-literatura-medieval.html>

Como se aprecia, es mucho más gratificante el estudio de los contenidos literarios a través del uso de imágenes, porque el alumnado pondrá en marcha mecanismos mentales de ambos hemisferios, sobre todo, su parte creativa y emocional.

Cabe mencionar que se ha presentado el arte plástico para enseñar literatura, pero también se puede hacer uso de él a la hora de la comprensión lectora, puesto que será mucho más gratificante hacer un dibujo o un cómic de un poema o de un cuento, que redactar o responder a preguntas sobre las ideas principales y secundarias, sobre todo, a nivel de Primaria. El alumnado desarrollará su faceta creativa aumentando su competencia artística y, a la vez, su Competencia Lingüística.

Al igual que el arte pictórico, el arte musical es necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos literarios, puesto que, como se mencionó en la introducción, las composiciones literarias siempre se han acompañado de música, sobre todo, las creaciones populares y tradicionales que han pasado de generación en generación. Las canciones, los villancicos, las serranas o el teatro son claros ejemplos de ello.

Parece que los docentes tienen mucho más clara la relación entre la literatura y la música, puesto que ambas artes se han complementado e interrelacionado a lo largo de la historia. Por este motivo, el alumnado debe tener presente esta relación artística

entre el arte literario y el musical. Pero aquí no se va a hacer una revisión ni reflexión bibliográfica de todo lo que se ha publicado sobre la relación entre la música y la literatura, puesto que son muchos los artículos y libros que hablan de ello, sino que se va a presentar una serie de propuestas didácticas para dar ciertos contenidos literarios a través de la música.

Así pues, partiendo del hecho de que, a lo largo de la historia musical, los compositores y cantautores toman como referencia temas, poemas, fragmentos o personajes de la literatura, ¿por qué no utilizar dichas canciones para presentar obras literarias, si siempre han estado acompañadas del elemento musical?

Un ejemplo de aplicación en el aula sería introducir al alumnado a un autor como es Antonio Machado, escuchando las versiones que Joan Manuel Serrat hizo de su poema “La saeta” o del “Caminante no hay camino”, recitado literalmente entre sus composiciones. Es un clásico en las aulas, pero hay que adaptarse a los nuevos gustos del alumnado; así pues, se proponen otros estilos musicales, por ejemplo: la versión de la “Canción del pirata”, de Espronceda del grupo musical heavy metal Tierra Santa, con la que los estudiantes pueden cantar, memorizar y recitar la composición romántica.

Además, la literatura se puede modernizar aún más, Zénit, cantante de hip hop, realiza una adaptación de los capítulos más emblemáticos de la obra cervantina “El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha”. A muchos les parecerá algo fuera del ámbito filológico y educativo, pero los tiempos cambian y el profesorado debe adaptarse a los gustos e intereses del alumnado.

Los ejemplos anteriores sirven para ver que la música puede ser una gran aliada para crear un hábito lector y el gusto por la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal. Un pasatiempo, escuchar música, se convierte en una metodología activa en el aula de Literatura con la que activar la mente del alumnado y su curiosidad por aprender a aprender.

Cabe destacar el uso de la música en las dramatizaciones de obras y la utilización de las canciones actuales para dar contenidos relacionados con las figuras literarias, puesto que el alumnado primero entenderá mejor un paralelismo presentado con una canción de Beret (“Tú solo piensas en cómo se acaba/ yo solo pienso en cómo acabaré”), que con un poema de Rubén de Darío (“Y la carne que tiente con sus frescos racimos/ y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos”). Gracias al primero, después entenderán mejor al segundo.

Como conclusión, la música y la pintura forman parte de la materia literaria, es necesario que se interrelacionen, puesto que los contenidos de una desarrollan las destrezas de las otras y viceversa. Se han incluido algunos ejemplos de cómo las artes plásticas y musicales pueden favorecer la adquisición de los contenidos literarios, las etapas de la literatura, las obras de grandes escritores, que se entienden mejor si van acompañadas de imágenes o de música. Los grandes literatos incluían en sus manuscritos dibujos, garabatos o fotografías que completaban lo que escribían, como Federico García Lorca, quien hacía sus propias ilustraciones para poemas y escritos.

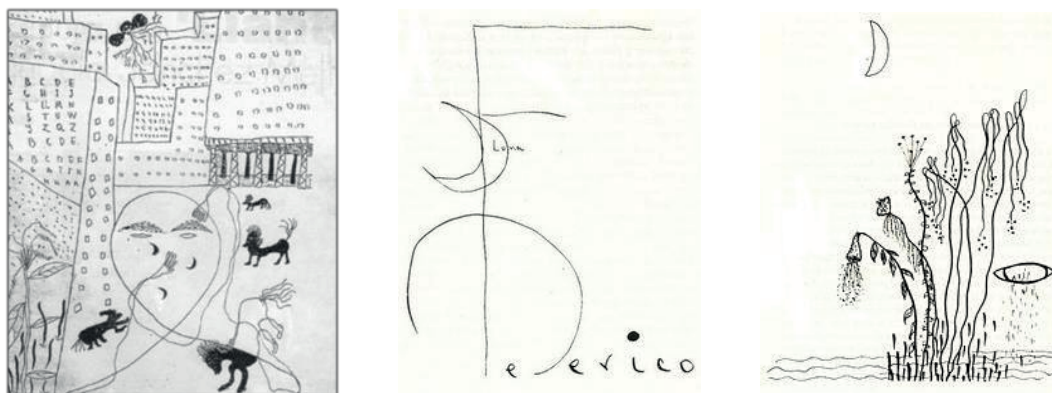


Imagen 6

Imágenes sacadas del libro de Cátedra Poeta en Nueva York,  
Federico García Lorca

En el siguiente epígrafe, se mostrará la importancia de la cultura y las expresiones artísticas para la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua, mediante ejemplos de aplicaciones en el aula, al igual que se ha hecho en el aula de Literatura.

#### EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APREDIZAJE DE LOS CONTENIDOS DE LENGUA A TRAVÉS DE EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

En la introducción, se ha hablado sobre algunos aspectos relativos al uso de imágenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, como es el hecho de utilizar diccionarios ortográficos-ideovisuales, con los que enseñar cómo se escriben las palabras de una lengua. Pero antes de llegar al aspecto ortográfico, el alumnado debe aprender a leer y escribir, es aquí donde el aspecto visual adquiere gran importancia.



Imagen 7

Imágenes sacadas de

<https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81-Be9NDJrL.jpg>  
<https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81E8F4TSTkL.jpg>

Hay numerosos estudios que hacen referencia al aprendizaje basado en imágenes, sobre todo, con el alumnado con necesidades educativas especiales, como los Síndrome de Down, los Asperges o el alumnado de L2<sup>1</sup>, quienes aprenden mucho mejor la lectoescritura con el método globalizado, en el que se les enseña una imagen asociada a una palabra y no fonéticamente. Además, el alumnado de las diferentes etapas educativas se enfrenta a conceptos que son muy difíciles de definir; por eso, en muchos casos, es necesario la inclusión de una imagen que aclare dichos vocablos.

En el ámbito lingüístico, Saussure (1945) tuvo que utilizar imágenes para explicar su concepto universal de “signo lingüístico”, porque supone que el significante, un componente material, denominado imagen acústica, proyecta una imagen visual, un concepto, en el cerebro del hablante que se corresponde con el significado:



Imagen 8

Imagen sacada de <https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/301438511/original/dabac223f8/1548848644?v=1>  
[http://1.bp.blogspot.com/\\_5TycAlbsEsU/SkV0ZZNoV1I/AAAAAAAAAGg/IYTpfxcBJ\\_A/s320/juglar.bmp](http://1.bp.blogspot.com/_5TycAlbsEsU/SkV0ZZNoV1I/AAAAAAAAAGg/IYTpfxcBJ_A/s320/juglar.bmp)

De este modo, la metodología de la Lengua debe cambiar en cuanto a metodología, los docentes tienen que ser conscientes de que el aprendizaje de los contenidos gramaticales, sintácticos o pragmáticos, entre otros, no son interesantes para la mayor parte de los estudiantes; por ello, es necesario introducir nuevas formas de enseñanza y, sobre todo, campos como el artístico y cultural para despertar el interés del alumnado.

Anteriormente, se ha mencionado cómo el dibujo puede expresar lo que un texto escrito dice, o cómo puede ser motivador y didáctico a la hora de llevar a cabo el proceso lectoescritor en el alumnado de Primaria, pero si se piensa en contenidos más específicos relacionados con la sintaxis o la pragmática, puede complicarse esa relación que se ha creado entre las expresiones culturales y artísticas con la materia de Lengua Castellana y Literatura.

Pero ¿qué ocurre si analizamos morfológicamente fragmentos del discurso “I have a Dream”, de Martín Luther King? O ¿qué sucede si se analizan pragmática o sintácticamente? Difícil, pero despertaremos en nuestros discentes el interés por muchos otros temas relacionados con la cultura y el arte que forman parte de nuestra sociedad y de nuestra historia. Además, se pueden analizar los sintagmas que aparecen en una canción de Melendi, Beret, Pablo Alborán u otros cantantes que forman parte de la cultura musical del alumnado, siempre adaptada al contexto educativo.

También se pueden realizar apuntes creativos de todos los contenidos gramaticales y sintácticos que hacen que el aprendizaje sea mucho más lúdico, sirva de ejemplo las siguientes imágenes:



Imagen 9

Imágenes propias de archivo

<sup>1</sup> Con L2 se hace referencia a una lengua diferente a la materna.

Por otro lado, hay contenidos del área de Lengua que hacen referencia a la publicidad, los medios de comunicación, la prensa, etc. ¿Qué mejor ejemplo que ver un anuncio publicitario y analizarlo? ¿Por qué no leer un periódico deportivo en clase? O incluso se podría crear una noticia, hacer un collage recortando trozos de otras noticias, para que sea creativa, como se puede ver en la imagen.

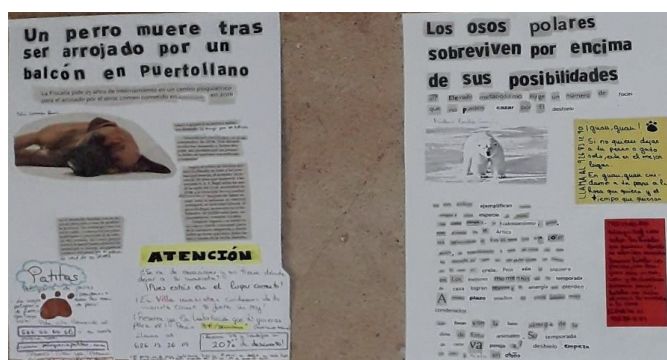


Imagen 10

Imagen propia de archivo

Finalmente, hay que intentar que el alumnado ponga en relación los contenidos teóricos de esta materia con todo lo que le rodea, para que sea consciente de que lo que está aprendiendo se puede llevar a la práctica y es importante en las relaciones con los demás. El docente debe hacer ver al alumnado que el aprendizaje de los diferentes niveles de la lengua es importante para adquirir un dominio de la lengua escrita y oral, aumentando la Competencia en Comunicación Lingüística, pero también otras como la Competencia Conciencia Cultural y Expresiones Artísticas, que es en la que se ha centrado esta exposición, Aprender a Aprender o Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

## CONCLUSIÓN

Como conclusión, se ha mencionado que este trabajo no pretendía ser un análisis crítico de la bibliografía que hay publicada en cuanto a la relación entre la materia Lengua Castellana y Literatura y la cultura, el arte o la música, sino que se han presentado una serie de propuestas didácticas con las que hacer más atractiva el área de Lengua Castellana y Literatura al alumnado.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia debe ser mucho más lúdico, creativo y motivador para alumnado en los diferentes niveles educativos, Primaria y Secundaria, para acercar la realidad social, cultural y artística que rodea al estudiante al aula y que se interrelacionen, porque como dijo Robert Lee Frost, poeta estadounidense:

“No soy un maestro, sino un despertador”.

## BIBLIOGRAFÍA OBRAS CONSULTADAS

- Bach, E. y Darder, P. (2002). *Sedúcete para seducir. Vivir y educar las emociones*. Barcelona: Paidós.
- Barricelli, J.P. (1988). *Melopoiesis: Approaches to the study of literature and music*. New York: New York University Press.
- Benítez, R. (2003). *La paleta machadiana en Campos de Castilla*. *Espéculo. Revista de Estudios Literarios*, 24. En <http://www.ucm.es/info/especulo/numero24/paletam.html>
- Cerrán, J. (1990). Música y poesía. En AA.VV. *Poesía infantil. Teoría crítica e investigación*. Cuenca: UCLM.
- Foucault, M. (1992). *De lenguaje y literatura*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1982). *Arte, mente y cerebro*. Barcelona: Paidós.
- García Rivera, G. (1995). *Didáctica de la literatura para la enseñanza primaria y secundaria*. Madrid: Akal.
- Genari, M. (1997). *La educación estética. Arte y Literatura*. Buenos Aires: Piados, 1997.
- Genette, G. (1989). Palimpsestos. *La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus.
- González Martínez, J.M. (2006). *Resultado creativo de la convergencia estructural entre las formas musicales y literarias (19-27)*. *Imafronte*, 18.
- Guerrero Ruiz, P. (2004). *El comparativismo ekfrástico como modelo de educación literaria. Trabajo de investigación*. Universidad de Murcia.
- Pastor Comín, J.J. (2006). *Instrumentos cervantinos: música y didáctica. Contexto de un proyecto digital*. En VV. AA. *Multiárea. Revista didáctica*. Ciudad Real: UCLM.
- Mendoza Fillola, A. (1997) *Literatura y Arte. Una didáctica interdisciplinar*. En Marco, A. (editor). *Lingua, Literatura y Arte* (pp. 7-45). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
- Rodari, G. (1981). *Gramática de la fantasía*. Barcelona: Aliorna.
- Stainback, S & Stainback, W. (1999). *Aulas inclusivas*. Madrid: Narcea.
- Vicente-Yagüe, M<sup>a</sup> I. (2015b). Literatura e intertextualidad. *Literatura y Música: un diálogo intersemiótico en el aula*. En Guerrero. P y Caro M. T. (coords.), *Didáctica de la Lengua y Educación Literaria* (pp. 377-388). Madrid: Pirámide.

## LEGISLACIÓN EDUCATIVA

Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la comunidad de Castilla – La Mancha.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, actual ley de educación).

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria.

## REFERENCIAS WEB

<https://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/texto-integro.html> (Discurso de Martín Luther King)