

Los símbolos en el arte como recurso didáctico para las clases de literatura comparada en la E/LE

JOSÉ ENRIQUE PELÁEZ MALAGÓN
Universitat de València
Djose.pelaez@uv.es

Resumen: La didáctica que presentamos está pensada para una clase de cultura española y tiene como fin aunar composición y conversación con elementos culturales; es decir, que el alumno sea capaz de conformar un discurso coherente sobre cultura y más concretamente sobre arte. El modelo que presentamos está relacionado con la literatura comparada y pretende dotar al alumno de unas herramientas sobre el significado de distintos objetos, de tal forma sea capaz de reconocerlos en los cuadros, aplicarlos y por consiguiente poder construir unas explicaciones que le ayuden a entender la obra.

Palabras clave: Literatura comparada, historia del arte, iconografía, simbología.

Symbols in art as a resource for the teaching comparative literature classes to the E/LE

Abstract: The teaching presented has been designed for the class of Spanish culture and aims to combine composition and conversation with cultural elements. The student will be able to build a coherent discourse on culture and more specifically about art. The model presented is related to comparative literature and aims to provide some tools to understand, notice, apply and therefore develop ideas to better understand the works presented.

Keywords: Comparative literature, art history, iconography, symbology.

1. Introducción

La experiencia didáctica que presentamos consiste en conseguir que el alumno sea capaz de leer e interpretar obras de arte. Desde la perspectiva de una clase de conversación o de composición, amén de las asignaturas de cultura o de arte que existen en los programas de español como lengua extranjera, queremos dotar al alumno de una serie de recursos simbólicos para que a través de ellos pueda acceder hacia una mayor comprensión de lo que está viendo en las obras artísticas, o incluso en lo que puede estar leyendo en la literatura.

De este modo nos adentramos directamente en el mundo de los símbolos, ya que estos constituyen el material con el que el alumno ha de trabajar para conseguir dotar de significado a las imágenes o los textos que lee.

2. La experiencia

Al comenzar la experiencia, distinguiremos entre símbolos personales, culturales y universales, los primeros son los propios de cada autor, quien como persona que ha tenido una historia, unas serie de experiencias, han hecho que para él y de una manera no transferible, algunos animales, plantas, objetos, colores... acaben significando

unas cosas u otras. Algo parecido nos ocurre a nosotros, que somos los que en estos momentos estamos (re)leyendo una imagen o texto y, por tanto, interpretando de una manera u otra lo que está frente a nuestros ojos. Este primer tipo de símbolos escapa al interés de la práctica, pues ello significaría por un lado adentrarnos de forma muy monográfica a un autor y por otro entrar en disquisiciones sobre lecturas y relecturas que sobre un texto se pueden dar.

El segundo tipo de símbolos son los culturales. Estos nacen, se desarrollan y cambian dentro de una determinada cultura, en este caso la occidental, muchos de ellos pueden ser a primera vista reconocibles: una paloma, el color rojo, un león, un águila...; otros, sin duda, requieren de una explicación para poder tener un reconocimiento de los mismos cuando se aborde el texto literario o artístico.

Finalmente, tenemos los símbolos universales. Estos, en palabras de Jung, son aquellos que forman parte del inconsciente colectivo y los que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, comparten, esto es, los símbolos que por ejemplo un bróker de Nueva York comparte con un aborigen australiano. Naturalmente, a primera vista, esta comparación puede parecer exagerada al no encontrar a primera vista similitudes; sin embargo, no lo es pues ha sido las diferentes culturas las que han ocultado estos símbolos colectivos, por lo que hay que recurrir al psicoanálisis para poder descubrirlos.

Como se entenderá, este tipo de símbolos escapan al esquema de nuestro trabajo, pues entraríamos de lleno en el campo del subconsciente, los sueños y otros tipos de inconscientes más propios de un monográfico de psicología que de una clase de conversación o composición.

3. Los símbolos culturales

De entre todos los tipos de símbolos anteriores a los que nos estamos refiriendo, nos vamos a dedicar a los símbolos culturales por varias razones.

Una de ellas es la proximidad cultural entre alumnos occidentales (en este caso americanos) que tienen con la cultura española que tratamos de explicar, otra es la generalidad de símbolos que hace un acercamiento más sencillo sin caer en excesivas especializaciones, y finalmente la última razón es la existencia de un canon más o menos aceptado por todos de significados, cosa que dista aún mucho de conseguirse por lo que respecta a los símbolos personales o universales.

Por último, y antes de adentrarnos en el mundo de los símbolos y su significado, habría que hacer notar la diferencia que existe entre iconografía e iconología. Sin entrar en hacer un análisis exhaustivo de los términos, entenderemos la iconografía como una aproximación primaria a los posibles significados de un objeto, de tal forma que podemos encontrar varias posibles significaciones del mismo. Por ejemplo un león puede ser referencia a un topónimo (Venecia), a un apostolado (San Marcos), a una característica (la valentía) o a un emblema (la fortaleza), entre otros. Un posterior análisis iconológico (atendiendo al contexto cultural, filosófico, al autor y otras circunstancias) nos daría las claves a la hora de seleccionar uno de los posibles significados.

Hechas estas aclaraciones, seguidamente presentaríamos al alumno un resumen de figuras y sus significados para que este tenga un material (una especie de pequeño diccionario) donde poder buscar información al respecto que le ayude a poder interpretar la obra que tiene en esos momentos entre las manos. Ya será criterio de profesor, dependiendo del nivel de español que el alumno posea, si es más conveniente presentar toda la información a la vez, solo la específica para una obra determinada, así

como el posible número de significados; todo ello daría una complejidad mayor o menor en consonancia con el tipo de alumno al que nos estamos enfrentando.

A modo de ejemplo, y como primer material para uso del docente, presentamos los siguientes significados, así como las fuentes de donde estos han sido obtenidos.

4. Los significados de los animales

– ABEJA¹:

1. En la tradición clásica son altamente valoradas al ver en ellas cualidades humanas (laboriosidad, sociabilidad, valor...). Se la asocia a algunos dioses, como a Venus y a Cupido (a quien su madre vaticina que sus flechas herirán aún más profundamente que los agujones).

2. La cultura cristiana: Las tomará como ejemplo de la vida monástica, haciendo suyas las cualidades relatadas por los antiguos y agregando la castidad. Las referencias bíblicas de los salmos nos remitirán a las palabras de Jesús por su dulzura.

– ÁGUILA²:

1. En Roma, al considerarse como uno de los atributos de Zeus, está ligada al poder y a la victoria; así aparece siempre en todos los estandartes y símbolos del estado.

2. La cultura cristiana: Por un lado es positiva: el águila que lucha contra la serpiente es Cristo luchando contra el mal. De la misma forma, los bestiarios medievales comentaban como este animal se regeneraba cuando por la edad se iba quedando ciego (volaba hacia el sol, este derretía la niebla de sus ojos, se bañaba en el mar y volvía a renacer). Imagen clara del Bautismo. Como símbolo negativo se aducía que, ya que este animal podía ver desde muy lejos, llegaba a despreciar lo que tenía más cerca, de ahí su relación con la soberbia.

– ARAÑA³:

1. En Roma, y derivado de la historia de Aracne, se asocia a la soberbia.

2. La cultura cristiana: Se toma como un animal maligno, como el diablo que es capaz de tejer redes en donde los incautos pueden caer y ser devorados. En líneas generales, las pasiones que atrapan al hombre.

– CABALLO⁴:

1. En Roma, algo positivo: Todas las divinidades iban en carros tirados por caballos, símbolo de la fidelidad y la fuerza positiva. La excepción es si este es negro. Es también atributo de Marte.

2. La cultura cristiana: Lo considera negativo (aparece en los cuatro jinetes del Apocalipsis) lo asocian a la lujuria y a la soberbia.

3. Desde el renacimiento se asocia a reyes y grandes personajes que son retratados sobre uno de estos animales.

¹ Fuentes: Ovidio, *Fastos*, III, 725-760; Plinio, *Historia natural*, XI, 11-57; *Apocalipsis*, 10, 9.

² Fuentes: Hesíodo, *Teogonía*, 307-510; Ovidio, *Metamorfosis*, X, 155-161; *Fisiólogo*, águila; Ripa, *Iconología*, Ingenio.

³ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, VI, 1-145, Migne, *patrología*, 170.

⁴ Fuentes: Homero, *Odisea*, VIII, 192-520; Virgilio, *Eneida*, II; *Apocalipsis*, 6, 1-8.

– CONCHA⁵:

1. En la Antigüedad era uno de los atributos de Venus, que al nacer del mar es llevada a la tierra por una concha. De ahí su relación con el sexo.

2. La cultura cristiana: Los bestiarios narran que algunas conchas suben a la superficie, se abren y con ello dejan entrar la luz del sol y el rocío, esto crea una piedra brillante en su interior. Así la Virgen subió al cielo para recibir la luz y el rocío celestial.

– CONEJO⁶:

1. En Roma algo negativo: Dado lo prolífico de la especie, era un referente al sexo y a la voluptuosidad. Su lado positivo vendría dado por la alusión a la fertilidad.

2. La cultura cristiana: Referencias a lo lascivo del animal, si es blanco cambia a un aspecto positivo (la castidad). También es positivo como ejemplo de quien huye y corre a toda velocidad alejándose de las pasiones o el pecado.

– CORDERO⁷:

1. En la Antigüedad algo positivo, relacionado con la inocencia (no en vano era el animal que se sacrificaba a los dioses).

2. La cultura cristiana: Símbolo por antonomasia de Cristo, también hace alusión a otras virtudes (como la mansedumbre, la paciencia o la humildad).

– GALLO⁸:

1. En Roma, como algo positivo: asociado a varios dioses, canta y anuncia la llegada de Apolo (el sol).

2. La cultura cristiana: Retomará el tema positivo al considerar que es un animal que anuncia un nuevo día, cantando al poder de la luz que vence a las tinieblas.

3. Popularmente se le asocia a la lujuria.

– GATO⁹:

1. En Roma, como algo positivo: Diana adquiere la forma de gato para escapar de Tifeo.

2. En la cultura cristiana, como algo malvado, asociado a brujas y a la nocturnidad (los gatos ven en la oscuridad).

3. También es símbolo de la traición (los gatos juegan con los ratones antes de matarlos).

4. Símbolo de la lujuria y del sexo.

– LEÓN¹⁰:

1. En Roma, asociado a Cibeles y a Hércules, expresa la fortaleza (valor también tomado por los cristianos).

2. La cultura cristiana: Jesucristo (borra sus huellas con la cola como Cristo al no mostrar su naturaleza divina, cuando duerme lo hace con los ojos abiertos, nacen los cachorros muertos y a los tres días resucitan...).

⁵ Fuentes: Hesíodo, *Teogonía*, 190-200; Plinio, *Historia natural*. IX, 80, 103; *Fisiólogo*, concha.

⁶ Fuentes: Plinio, *Historia natural*, 217-220.

⁷ Fuentes: *Apocalipsis*, 7, 9-17; *Juan*, 1,29; Ripa, *Iconología*, paciencia.

⁸ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, V, 410; Ripa, *Iconología*, vigilancia.

⁹ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, V, 340; Ripa, *Iconología*, enfrentamiento.

¹⁰ Fuentes: Hesíodo, *Teogonía*, 326; Plinio, *Historia natural*, VIII, 42-58; *Fisiólogo*, león; Ripa, *Iconología*, fortaleza.

3. También una visión cristiana negativa próxima al diablo (I Pt, 5,8).

– LOBO¹¹:

1. En Roma, como algo positivo ya que estaba asociado a Marte (un lobo antes de una batalla simboliza su victoria).
2. La cultura cristiana: El mal, el diablo que acecha la grey y por extensión los herejes, los judíos...
3. Desde el Renacimiento se asocia al sexo (*lupa* en latín es prostituta).

– PALOMA¹²:

1. En la Antigüedad fue asociada a Venus, al amor, por cuanto se le consideraba como un animal bondadoso y tierno.
2. La cultura cristiana: Dadas las referencias en la Biblia y más concretamente en los Evangelios, en los que el Espíritu Santo se identifica con una paloma, los significados son siempre positivos.
3. Desde el Renacimiento ha ido adquiriendo simbolismos sexuales que interpretaban el amor de Venus como algo más carnal.

– PAVO REAL¹³:

1. En Roma estaba asociado a Juno, por lo que se le consideraba como un símbolo del poder y a veces de quien todo lo ve (los ojos de Argos están en su cola en memoria del fiel guardián de Io).
2. La cultura cristiana: Por un lado se le consideraba a través de los bestiarios como un animal que regenera sus plumas cada año (regeneración espiritual o Resurrección), por otro los mil ojos se consideraban reflejo de la omnisciencia de Dios que todo lo ve. También se le asociaba a la soberbia y a la arrogancia dada su belleza, como también al arrepentimiento ya que al mirarse sus feas patas se apenaba.

– PERRO¹⁴:

1. En Roma, algo negativo: los perros devoran a Acteón por haber visto a Diana desnuda.
2. La cultura cristiana: La fidelidad, la devoción, amistad... (hacia la persona de quien está al lado, por lo que si está al lado de un ser perverso, cambia radicalmente el significado, así por ejemplo en la Biblia aparece como acompañante de prostitutas o magos).

– SERPIENTE¹⁵:

1. En toda la Antigüedad fue un símbolo de gran importancia, bien como algo maléfico (la muerte, el engaño...) bien como algo positivo (regenerar y curar

¹¹ Fuentes: Plinio, *Historia natural*, VII, 80-84; *Ezequiel*, 22, 27; *Fisiólogo*, lobo; Vorágine, *Leyenda áurea* (20 de septiembre); C. Ripa, *Iconología*, avaricia.

¹² Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, III, 73-79; *Cantar de los Cantares*, 6,9; *San Juan*, 1,32.

¹³ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, I, 713-723; Plinio, *Historia natural*. X, 43-44; *Fisiólogo*, pavo real; Ripa, *Iconología*, arrogancia.

¹⁴ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, III, 138-252; Plinio, *Historia natural*. XI, 11-57; *Deuteronomio*, 23, 19, Ripa, *Iconología*, fidelidad.

¹⁵ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, X, 1-85; Virgilio, *Envida*, II, 199-227; *Génesis* 3,1; Ripa, *Iconología*, herejía, engaño, medicina.

enfermedades): animales del subsuelo que merman las cosechas y los granos almacenados.

2. La cultura cristiana: Prevalecen los sentidos negativos avalados por los relatos de la Biblia.

– TORO¹⁶:

1. Existen muchas leyendas en la mitología sobre el toro, todas ellas lo relacionan a la potencia, la fuerza o la fertilidad. Esta fuerza a veces tiene un carácter negativo.

2. La cultura cristiana: Figura de Cristo que rapta a las almas para llevarlas al cielo.

Desde una perspectiva iconográfica, cada uno de los animales anteriormente reseñados tiene una serie de virtudes o defectos, que de manera simbólica se aplican a algunas de las actitudes de los seres humanos. Un análisis iconológico de los mismos nos introduciría en un mundo más complejo, pero sin duda más enriquecedor, ya que nos proporcionaría una articulación general de todos esos símbolos dentro de la obra.

5. Los significados de las plantas

– PALMERA¹⁷:

1. En la antigüedad clásica, dada la armónica disposición de sus hojas que se parecían a los rayos del sol, se asociaban a este, evocando así imágenes de gloria e inmortalidad (se coronaba a los reyes y a los héroes).

2. En la cultura cristiana se asimiló esta simbología siendo el emblema de la victoria sobre la muerte (los santos y los mártires siempre se les pinta al lado de una).

– VID¹⁸:

1. En la antigüedad clásica estaba asociado al dios Baco y a todo su cortejo, representándose en escenas de bacanales y fiestas.

2. En la cultura cristiana se asociará a Cristo por su consagración del vino, siendo por tanto un símbolo eucarístico.

– OLIVO¹⁹:

1. En toda el área mediterránea desde la antigüedad se asoció a la paz. Consagrado a Minerva, diosa opuesta a Marte, dios de la guerra.

2. En la cultura cristiana se asocia al pacto entre Dios y el Hombre desde las narraciones de Noé.

– JACINTO²⁰:

1. La mitología antigua nos relata cómo el dios Apolo se enamoró de un bello muchacho de nombre Jacinto. Un día, jugando al lanzamiento de disco, Apolo hirió de muerte desafortunadamente al joven. El dios transformó su sangre en la planta que lleva su nombre, como recuerdo de su amor. En este sentido, la planta tendrá dos

¹⁶ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, II, 836-875; Plinio, *Historia natural*, VIII, 181-183; Vorágine, *Leyenda Áurea*, 18 de octubre.

¹⁷ Fuentes: Ovidio, *Fastos*, III, 1; *Salmos* 91,13; Ripa, *Iconología*, verdad, victoria.

¹⁸ Fuentes: Isaías, 63,3; *San Juan* 6,54.

¹⁹ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, VI, 70; *Génesis* 8-11; Ripa, iconología, paz.

²⁰ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, X, 162-398; Ripa, iconología, esplendor del Hombre.

significados: por uno se asociará con lo fúnebre, y por otro con la sabiduría, que es un atributo del dios Apolo.

2. En la cultura cristiana se asimilará a la sangre y al sufrimiento de Cristo. Ripa, aunando todos los significados, nos hablará del «esplendor del Hombre» por cuanto unificará belleza física, inteligencia y altura espiritual.

– NARCISO²¹:

1. Según la leyenda de la antigüedad, el nombre deriva del bello muchacho que se enamoró de su propia imagen y se consumió de amor hasta morir. Tendrá por tanto significados fúnebres por un lado, y egoístas por otro.

2. La iconografía cristiana también verá dos significados: uno de ellos el triunfo del amor divino frente al humano, el otro, el egoísmo y el pecado. Ripa lo asociará a la estupidez no solo al referirse a la historia, sino porque lo hace derivar del griego *narke* (flor que atonta la cabeza).

– MANZANA²²:

1. En la Antigüedad se asociaba a la disputa: no en vano la manzana provocó la discordia entre Afrodita, Atenea y Hera en la competición que hicieron ante Paris.

2. En la cultura cristiana se va a asociar al mal y a la putrefacción, dado que fue el fruto que provocó el pecado original.

6. Los significados de los monstruos y prodigios

– ARPÍA:

• *Características*: Animal mitad mujer, mitad ave rapaz con afiladas garras y gesto terrorífico.

• *Significados*²³:

– En la Antigüedad se las consideraba raptoras de niños y de almas, atormentando sin piedad a quienes eran castigados por los dioses.

– También en la Edad Media se las asociará a la avaricia.

– DRAGÓN:

• *Características*: Reptil gigante que escupe fuego por su boca.

• *Significados*²⁴:

– En la mitología se le asocia con monstruos que se enfrentan a los héroes como Hércules, Jasón y Perseo (la lucha entre el Bien y el Mal).

– La tradición medieval la hagiografía nos relata historias de santos (héroes) que se enfrentan a este animal, como el caso de San Jorge. Su significado se asocia al de la serpiente, pues *draco* en latín significa serpiente.

– ESFINGE:

• *Características*: Animal con cabeza femenina, cuerpo de león y alas.

²¹ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, III, 339-515; *Cantar de los Cantares* 2,1; Ripa, iconología, amor a sí mismo, estupidez.

²² Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, X, 560-704; *Cantar de los Cantares* 2, 3; *Génesis* 3,1.

²³ Fuentes: Hesíodo, *Teogonía*, 266-269; Homero, *Ilíada*, XVI, 150; Virgilio, *Eneida*, III, 210-289.

²⁴ Fuentes: Ovidio, *Metamorfosis*, IV, 670-739; IX 190; *Apocalipsis*, 12, 7; Santiago Da Vorágine, *Leyenda dorada*, 23 de Abril; *Fisiólogo*, dragón.

- *Significados*²⁵:

- Se asocia a la eterna pregunta de quién es el hombre y el sentido de la vida. Pues la pregunta que hacía el monstruo a las puertas de Tebas («¿Cuál es el animal que camina con cuatro patas por la mañana, dos por el día y tres por la noche?») fue símbolo de la metafísica.

- SIRENA:

- *Características*: Ser cuya mitad superior es femenina y la inferior en forma de pez.

- *Significados*²⁶:

- En la Antigüedad se las asociaba con un terrible poder de seducción con el que atraían a los hombres para devorarlos.

- En la Edad Media se va a asociar al engaño, y hará referencia a los placeres terrenales que seducen a los necios para llevarlos a su perdición.

Bibliografía

Battistini, M. (2003). *Símbolos y alegorías*. Barcelona: Electra.

Belting, H. (2009). *Imagen y culto*. Madrid: Akal.

Castiñeiras González, M. A. (1998). *Introducción al método iconográfico*. Barcelona: Ariel.

Freedberg, D. (1992). *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra.

García Maiques, R. (2009). *Iconografía e iconología*. Madrid: Encuentro.

López Férez, J. A. (2002). *Mitos en la literatura arcaica y clásica*. Madrid: Ediciones clásicas.

Peláez Malagón, J. E. (2012). *Fuentes extratextuales para el estudio de los símbolos en los estudios literarios medievales*. Valencia: AVALC.

---

²⁵ Fuentes: Hesíodo, *Teogonía*, 225-329; Sófocles, *Edipo rey*.

²⁶ Fuentes: Homero, *Odisea*, XII, 39-41; *Fisiólogo*, Sirena; Ripa, *Iconología*, engaño.