

EL CUENTO

Medio de expresión y de conocimiento

Servando V. CORRALES GÓMEZ*

LOS CUENTOS Y LA PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE

El cuento es un medio en el que se pueden estructurar una serie de aspectos de orden expresivo, de una manera disciplinada y cuyo objetivo es la comunicación del sujeto mediante los lenguajes gráfico y literario. Este trabajo puede realizarse en cualquier nivel de enseñanza media, e incluso antes, debido a que los alumnos no están condicionados por ninguna norma ajena a sus propios intereses comunicativos.

La elaboración de un cuento es interesante por esa diversidad de elementos que implica y que han de complementarse entre sí. Esto va muy relacionado con la capacidad de asimilación de elementos de todo tipo, que podemos englobar bajo la etiqueta de «culturales», y su empleo como significantes personales.

Podemos fijarnos en el hecho de que, muchas veces, los contenidos específicos de cada asignatura chocan con una deficiente utilización de los medios de expresión oral, escrita y gráfica, que dificulta la asimilación. Estos aspectos son, entre otros: capacidad descriptiva, de análisis y de síntesis, sentido estético o compositivo, sentido espacial, vocabulario, sentido creativo, observación, retentiva, ... Por el contrario, lo que aparece a menudo son una serie de estereotipos y tópicos.

Estos aspectos están relacionados con variables de orden psíquico y por tanto podríamos utilizarlos como técnicas proyectivas de la personalidad.

De hecho, se han realizado numerosos trabajos en torno a los dibujos sobre personas y cosas, realizados de una manera espontánea, sin imponer un estereotipo, y desde el punto de vista de la observación de determinadas funciones intelectuales. Se trata de las técnicas proyectivas que utilizan el dibujo para el diagnóstico: Koch, Buck, Abel, Harms, Fay, García Yagüe, Goodenough, etc. Algunos de los aspectos que sondan estos tests son: el grado de subordinación a estereotipos del entorno (o grado de acomodación a las pautas estándar), el descubrimiento de las dificultades que subyacen en el trabajo, la utilización de recursos y experimentos o la propia capacidad de autocorrección, crítica y coherencia.

Cada escena, y todo el cuento, debe reflejar una idea totalizadora en la que estén integrados todos los elementos.

Entre los tests de dibujo más conocidos en castellano está el de F. Goodenough (1926), incluidos en casi todos los manuales de psicología. Según García Yagüe, es una prueba de inteligencia de alcance limitado que necesita revisión y complemento y que no debe emplearse sola para tareas de clasificación de sujetos.

* Profesor Agregado de Dibujo en Pinto (Madrid). Licenciado en Psicología.

La madurez que se muestre en esta prueba, según los distintos ítems, tiene una clara correlación con estímulos culturales y puede también reflejar algunos trastornos emocionales. Los aspectos que se estudian con el test son: presencia de detalles, manejo de proporciones, acomodación a las leyes naturales, congruencia de posiciones, proporciones y detalles, expresividad y plasticidad lógica.

Entre los elementos que se analizan figuran los siguientes: tronco, hombros, extremidades unidas al tronco, cabellos, prendas de vestir, detalle de dedos, perfil, etc.

Lo que a nosotros nos interesa es, sobre todo, el nivel plástico; no obstante, comenzaremos echando un vistazo al guión del cuento.

EL GUIÓN: HISTORIA, ESCENARIO, ...

El guión es, normalmente, previo a la ilustración. Es el elemento que va a estructurar ésta. Ha de ser original, es decir, pensado o elaborado por el sujeto, aunque pueda utilizar todo tipo de datos o material ya existente o interpretar algún esquema conocido. Es sabido que, en casi todas las narraciones, se sigue un esquema, a veces convencional.

Esto se ve fácilmente en lo que respecta al escenario donde se desarrolla la historia (en cuentos, novelas, en el cine incluso). Casi todos los escenarios utilizados se pueden incluir en los siguientes: un viaje (por los más diversos medios), una comunidad (aldea, pueblo, castillo, patio de vecinos, bosque, isla, granja de animales —cuando se utilizan simbólicamente, al modo de las fábulas clásicas—, la selva), un banquete (o boda)...

Cuando la historia es más extensa o compleja (no suele ser el caso del cuento) se pueden combinar varios escenarios, sucesiva o simultáneamente.

El escenario es algo que conviene valorar por sus implicaciones simbólicas inherentes. Algunos escritores y cineastas aman especialmente determinados escenarios, donde sitúan casi siempre sus historias (las épocas históricas también nos pueden sugerir ideas similares).

LA EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIVIDAD

De los trabajos seleccionados —que vamos a analizar— se puede deducir que el alumno de BUP, en general, desconoce la capacidad expresiva que pueda tener el escenario, como desconoce también el recurso metafórico de emplear personajes, animales u objetos para expresar sus ideas. Por otra parte, haciendo un breve paréntesis, también ha perdido o acaso no ha desarrollado nunca la capacidad de narrar una historia, bien con palabras o

bien con imágenes. El bagaje expresivo es, por tanto, deficitario a la altura de BUP. En lo gráfico se van a reflejar numerosos estereotipos o «maneras» procedentes de los tebeos tipo «Mortadelo», los dibujos de Disney o las portadas de discos. En lo literario, junto a las mencionadas deficiencias en la estructura y desarrollo de una idea, se da una pobreza de ideas, de observación, de retentiva y de vocabulario.

¿Podemos achacar esto a una carencia de método, es decir, a que no se le ha facilitado, de una forma metódica, los materiales oportunos y su uso expresivo? Lo que es indudable es que, por encima de esto, ha estado casi siempre la aglomeración de datos en compartimentos estancos, sin relación ninguna entre sí y su utilización estrictamente memorística.

El resultado es que al llegar a COU —y esto es una evidencia estadística—, la capacidad expresiva y la percepción sensitiva e intelectual de lo exterior han alcanzado niveles raquíticos y las lagunas formadas a lo largo de los cursos precedentes serán muy difíciles de salvar.

En qué momento se fomenta el estudio u observación de la realidad en el alumno, de acuerdo con sus necesidades evolutivas y de qué modo se lleva a cabo, es algo que parece no plantearse la «enseñanza» hasta el momento. En cualquier caso, el contacto con la realidad se hace como algo suplementario, en el sentido que tiene el suplemento dominical de un periódico: como pasatiempo informal, no como método fundamental de trabajo.

IMPERSONALIDAD Y PEREZA INTELECTUAL

Sucede entonces que, cuando el alumno se expresa —y ésta es otra conclusión de los trabajos seleccionados— suele haber un desnivel entre el contenido y la forma, entre el pensamiento del sujeto, que ya muestra capacidad de plantearse cuestiones de cierta entidad, y los medios expresivos que emplea, bastante rudimentarios por lo general (rigidez, pobreza de recursos plásticos y literarios, carencia de datos, etc.). A menudo, los trabajos reflejan un interés por los propios problemas o los del entorno, incluso por los estados de ánimo o rasgos conflictivos del carácter, que personifica en niños o figuras como don Triste, don Olvi, don Parlan-chín. Otras veces, el contenido es de evasión, es decir, no reflejan la realidad de su autor, quien se limita simplemente a copiar los esquemas más superficiales de los cuentos conocidos de donde difícilmente pueden extraerse significados intelectuales. Ante estos casos de impersonalidad, se puede deducir cierta pereza intelectual, si no una inmadurez de pensamiento (imaginación y percepción, principalmente) o incluso un cierto «bloqueo» comunicati-vo.

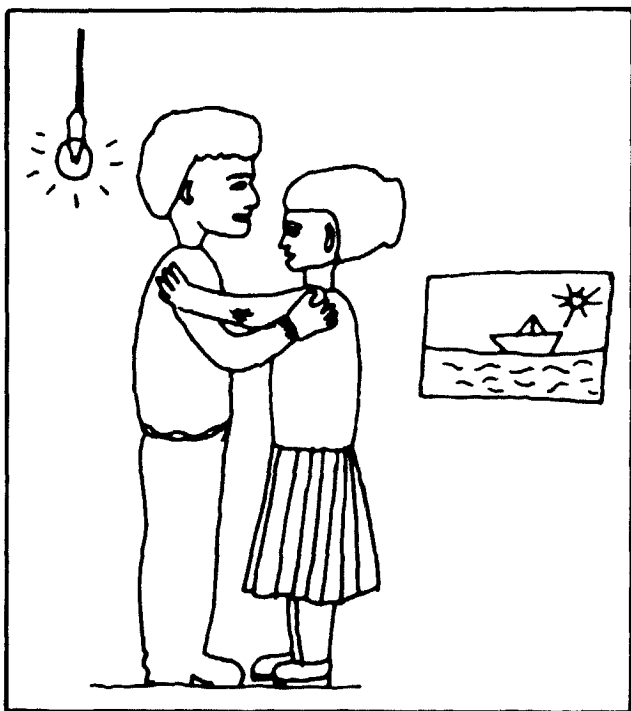
Lo habitual es la primera actitud: que los temas sean cercanos a las vivencias o preocupaciones personales. Algunos de los temas son; la injusticia, la incomunicación, la tristeza, la soledad, la delincuencia, la deshumanización, la polución, el paro, la pobreza, la guerra, el trabajo deshumanizado, la gran urbe, el equilibrio ecológico, etc. Estos nos pueden dar la pauta de hacia dónde van los intereses de sus autores y hacia dónde podría enfocarse el contenido de las diversas asignaturas.

Personajes que aparecen anejos a estos temas son, entre otros: plantas con sentimientos, extraterrestres o campesinos que se extrañan de la vida moderna, animales maltratados, inmobiliarias usu-reras... Algunos proceden evidentemente del contexto familiar: la madre sola, el hablador empedernido, el niño que abandona el hogar, el hijo único, la niña sin amigos, etc.

COMENTARIO DE LOS DIBUJOS SELECCIONADOS

En cuanto al aspecto plástico o artístico, veamos unos cuantos ejemplos de ilustraciones llevadas a cabo en primer curso de BUP.

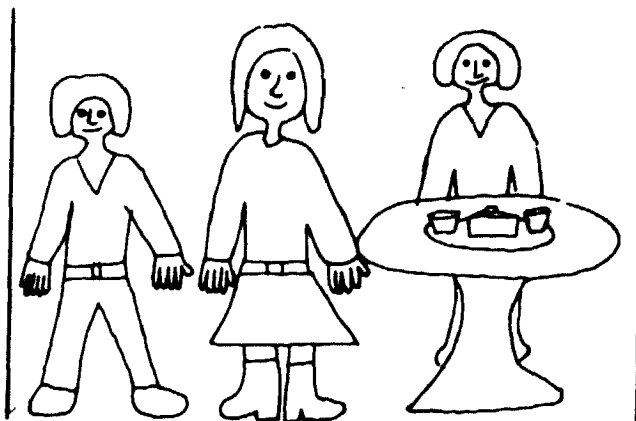
DIBUJO 1

La primera de ellas se refiere a la historia de un niño que triunfa en su vida profesional; su mérito es reconocido por sus padres y él consigue realizar su sueño de poseer un gran avión. Tiene, por tanto, un final feliz. La realización de la imagen

muestra una torpeza que indica poca evolución expresiva para la edad (15 años); el escenario se ha simplificado al modo de los tebeos; una línea de base sustituye a cualquier perspectiva y el «decorado» indica que las figuras se encuentran en una especie de salón. El cuadro está tan esquematizado como si lo hubiera dibujado un niño muy pequeño. Los medios, en suma, pueden considerarse poco desarrollados, aunque el tema está al mismo nivel, es decir, bastante simple, a pesar de que su autor es de los de notas más brillantes dentro del curso.

DIBUJO 2

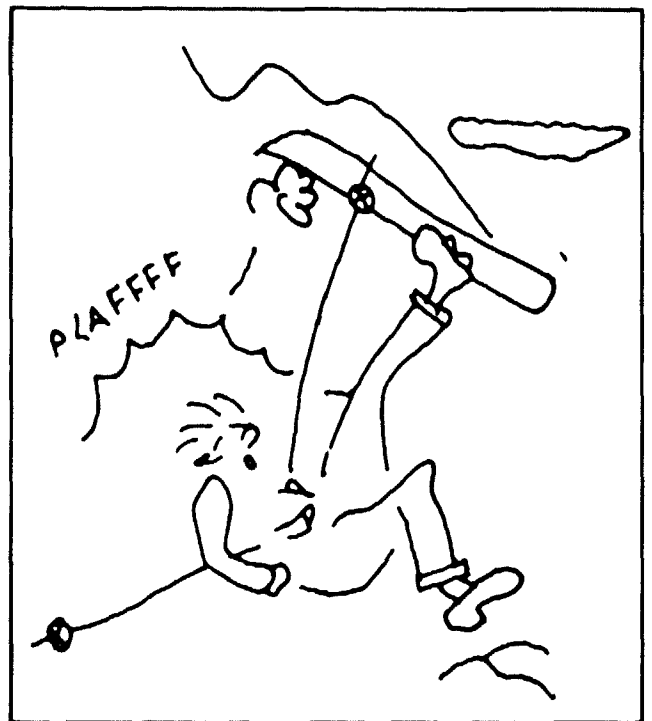
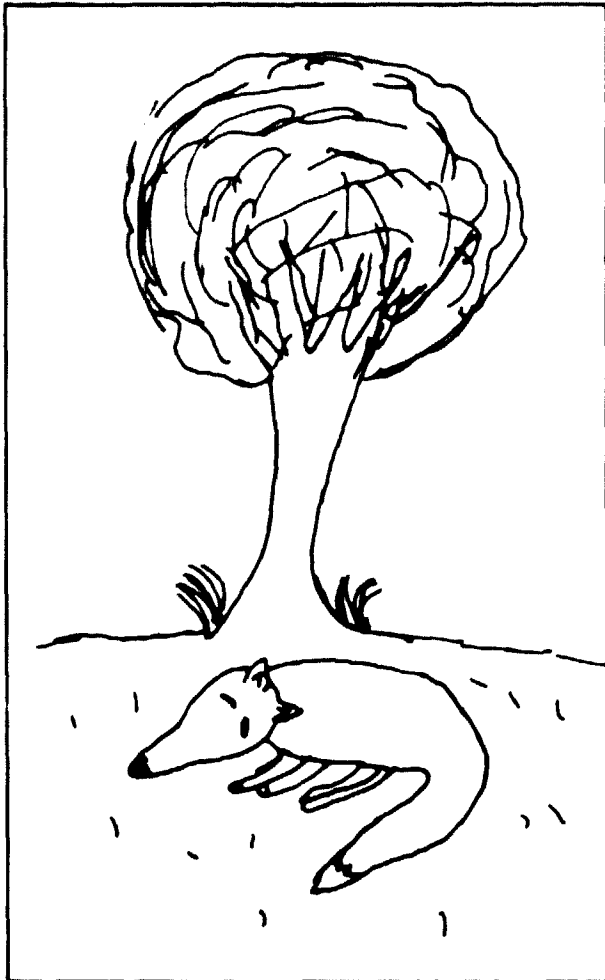

El segundo ejemplo se nos presenta con una rigidez aún mayor en los personajes que mantienen una frontalidad absoluta y que aparecen iguales, en la misma actitud, casi repetidos; la escena carece de toda sugerencia de movimiento. Si analizáramos las figuras mediante el test de Goodenough encontraríamos probablemente una baja puntuación por la ausencia de datos perceptivos: los elementos ornamentales de las figuras son mínimos (estamos también ante un autor de 15 años) y el único indicio de escenario está en la mesa que se interpone entre la madre y la figura de la derecha, al parecer el padre. No obstante, aparece una intención de representación espacial al encontrarse la mesa en perspectiva, e igualmente los objetos situados encima de ella.

DIBUJO 3

En el tercer ejemplo encontramos una representación de cierta expresividad, correspondiente a un tema ecológico lleno de sentimentalismo. En cuanto al enfoque se deja ver cierta ambigüedad entre la representación realista y la estilización. Como en los anteriores, hay una representación naturalista pese a no dominarse los datos de la realidad (el árbol, por ejemplo, está garabateado). En la zorra hay un intento de estilización que no llega a reali-

zarse y que puede responder mas bien a un desconocimiento de su forma.

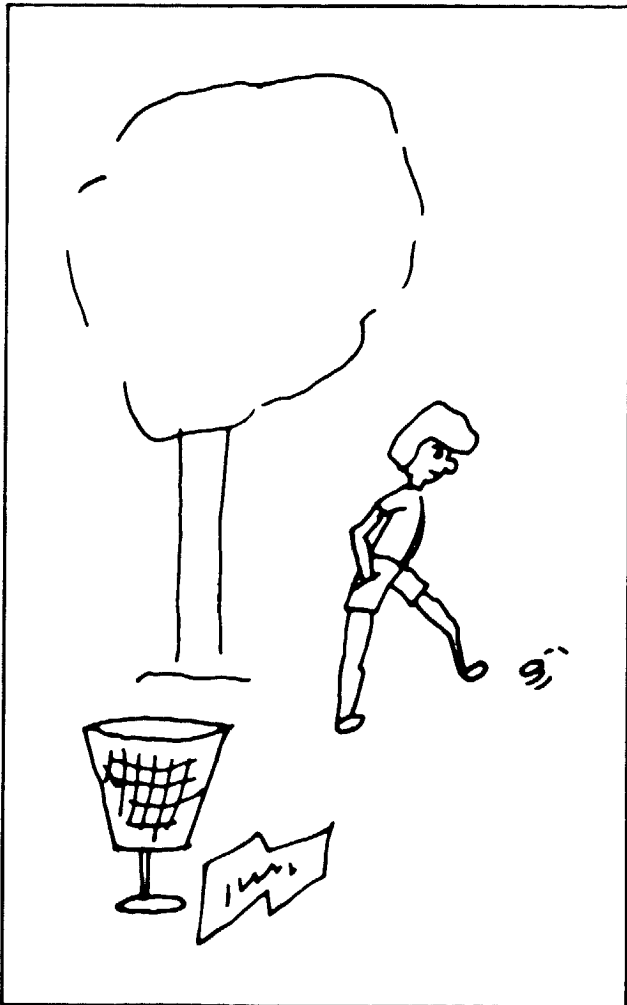

DIBUJOS 4-5

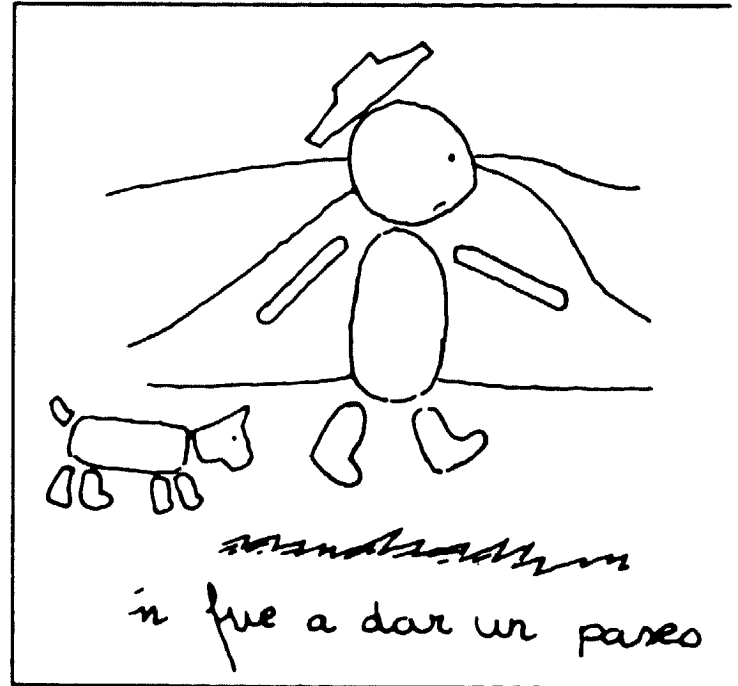
En los ejemplos 4 y 5, puede observarse una influencia de las ilustraciones estándar, que llega al mimetismo en la primera de ellas (evidentemente una figura de Disney) y que, en la segunda, refleja la «torpeza» de ciertos dibujantes profesionales. Por otra parte, las historias que ilustran eran igualmente estereotipadas o impersonales, carentes de una visión subjetiva o «comprometida» con la realidad.

DIBUJO 6

Desde el punto de vista, no ya de lo artístico, sino de la originalidad, es muy preferible la ilustración siguiente. La historia a la que se refiere es la de un niño solitario (un tema más subjetivo, posiblemente reflejo de su autor). También está enfocado desde un punto de vista naturalista (esta intención realista parece ser general). Hay un intento de reflejar movimiento, lo que indica que su autor (también de 15 años) posee mayor grado de observación. El mismo sentido tiene la papelera y el detalle de un papel junto a la misma. El árbol, pese a ser un elemento cotidiano en el entorno del autor, es, sin embargo, más esquemático que en anteriores ejemplos: casi se podría llamar un boceto de árbol. En cuanto a las proporciones de la figura, son similares a las de los personajes de tebeos, como también el recurso para indicar movimiento en la piedra. En esta ocasión hay una mayor madurez en el contenido que en los medios de representación.

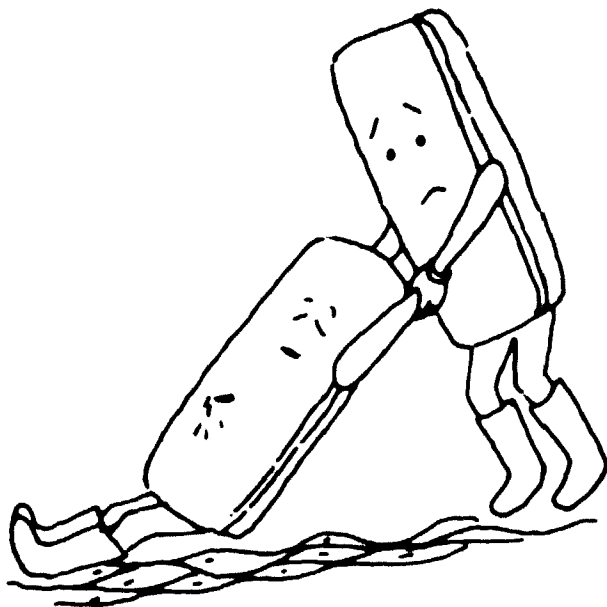
DIBUJO 7

Veamos a continuación una ilustración más estilizada. La solución que se ha dado a la figura dista mucho de todas las anteriores. Al no dominar la realidad, su autora, de 14 años, ha optado por una simplificación alejada de los esquemas convencionales en los tebeos. El escenario está igualmente sugerido por un par de líneas. Este puede ser un camino muy apropiado en la ilustración de cuentos: la simplificación o eliminación —como en este caso— de aquellos elementos que podrían resultar difíciles de representar de una manera realista tales como detalles de la figura o elementos del paisaje. La estilización de formas es una solución inteligente cuando no se poseen los datos de la realidad. No obstante, la mayoría de las veces se adopta la imagen realista, pese a la falta de dominio. Pocas veces se enfoca la ilustración con un sentido expresionista y mucho menos con un sentido abstracto.

DIBUJO 8

Otra estilización muy acertada, también muy apropiada para nuestra finalidad, es la que sigue. La temática del cuento es ingeniosa: la descripción de los componentes de la sangre y la explicación de su función (uno de los temas de Ciencias Naturales). En esta ilustración concretamente se ven un par de leucocitos que acaban de tener un enfrentamiento con elementos infecciosos. Su autor se ha inspirado en la forma de esos componentes a los

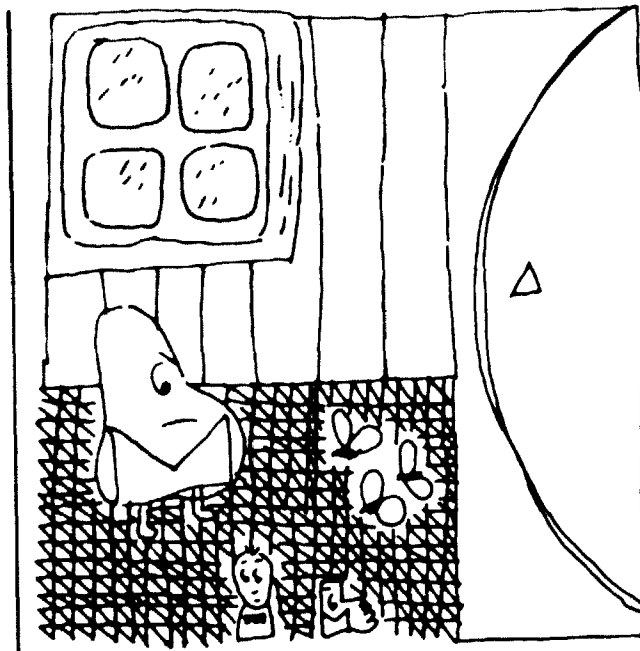

... A LOS LEUCOCITOS.

que ha añadido brazos y piernas. Las facciones están simplificadas, pero muestran expresividad. El escenario de los hechos son los vasos sanguíneos. Puede considerarse otra ilustración apropiada por lo personal y porque, además, el tema ha requerido un estudio de los componentes diversos de la sangre y su función, con una recopilación de datos que luego se estructuran en la historia, en todo lo cual han confluído una serie de aspectos (imaginación, estudio de la realidad, elementos de expresión, etc.) hacia los que deben tender estos trabajos.

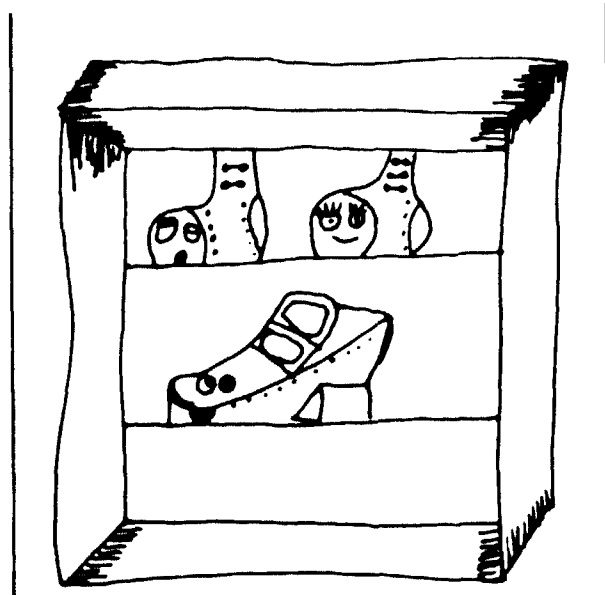
DIBUJO 9

Las siguientes ilustraciones son también muy apropiadas para ilustrar una historia por los diferentes niveles de estilización que muestran. En la primera se puede ver el interior de una casa con una serie de personajes u objetos. Podemos observar una variedad de texturas, lo que indica una percepción rica de la realidad, por una parte, y una estilización gráfica, por otra. A la derecha nos llama la atención una forma circular. Puede ser una mesa o, sencillamente, un intento de llenar un espacio vacío con un elemento abstracto, lo que indicaría una mayor madurez expresiva. Los personajes están oportunamente estilizados y entre ellos aparece un pie suelto, como personaje autónomo. La utilización de elementos aislados —pies, manos, labios— puede ser un interesante medio de representar una idea.

DIBUJO 10

En la siguiente ilustración los protagonistas son zapatos, con el simbolismo que este objeto puede implicar. Recordemos que los símbolos y metáforas son un ingrediente primordial en casi todos los cuentos clásicos. El tratamiento en esta última ilustración es muy idóneo para un cuento, y está reforzado por un fuerte sentido ornamental del color (en el original).

DIBUJO 11

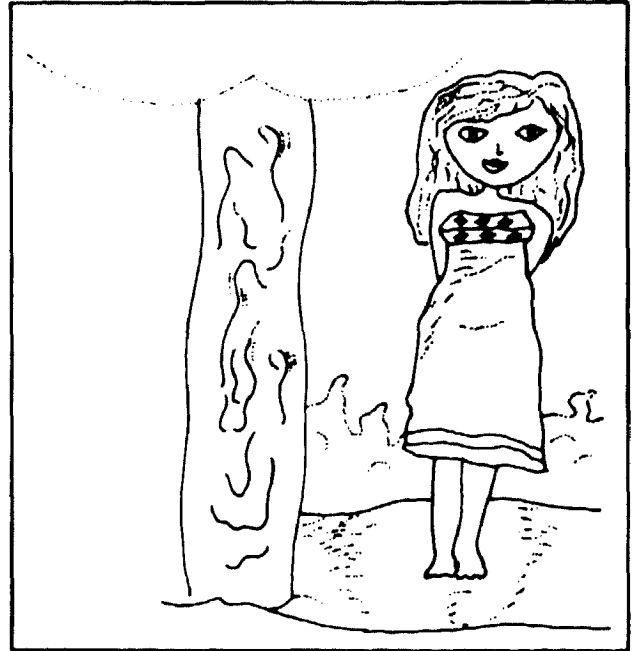
Una de las ilustraciones más interesantes, fuertemente expresionista, es la que sigue. El cuerpo del hombre representado está reducido a una masa casi informe de la que sale un gran cuello con una enorme cabeza y un brazo que sostiene un hacha con el que arremete contra unos pájaros, mientras sale de su boca una extraña lengua bifida y una lluvia de expresiones seguramente airadas. El tema es dramático y el tratamiento de lo más sobrio (el original está pintado en grises y negro). No existen elementos ornamentales —tampoco en el plano literario— como existían en las dos ilustraciones anteriores, eminentemente «decorativas». Su autor es un chico con problemas de relación y de un carácter sombrío y reservado. El tema de su narración era difícilmente comprensible por su falta de estructura. Esta ilustración podría considerarse, junto con el resto del cuento, dentro de lo que al principio denominábamos técnicas proyectivas.

DIBUJO 12

Finalmente, la última ilustración pertenece a una chica muy distinta al anterior, en cuanto al carácter. El tema de su narración estaba más estructurado e igual sucede en las ilustraciones en las que muestra un fuerte control de la forma y una capacidad de observación. El dibujo está bien resuelto,

alejado de los cánones de los tebeos. Utiliza varios recursos (por ejemplo, puntos para representar formas o texturas más frágiles y que dan un carácter ornamental a la composición). También se observa una cierta ingenuidad para la edad de la autora (15 años); no obstante, es una ilustración válida para un cuento.

EL REMATE DEL CUENTO

Por último haremos referencia a las conclusiones o finales de las historias. Se dan, en general, dos tendencias: por un lado la solución real, que suele ser pesimista, y por otro lado la solución fantástica. Hay finales desconsolados, trágicos (destrucción de la Tierra), punitivos (la cárcel), ... Algunas historias se resuelven porque se trataba de un mal sueño (o bueno) y se solucionan al despertarse el protagonista. Otros por un golpe de suerte (le toca la lotería y se hacen realidad sus anhelos). Esto último entra dentro de las soluciones que vienen «de fuera»: otras veces es Dios, un sabio, el padre, un líder musical, etc. En otras hay una vuelta a la naturaleza, a veces idílica con bosques llenos de animales en libertad, como un paraíso. En otras aparece inesperadamente el hermanito o amigo ansiado, o regresa el marido de la mujer abandonada y en otra, finalmente, el chico se va de su hogar cuando cumple 18 años.

NUESTRAS LETRAS

BORGES
CELA
VARGAS LLOSA
ROSALES

En cuatro cassettes se recogen las conferencias pronunciadas, en su día, por JORGE LUIS BORGES, CAMILO JOSE CELA, MARIO VARGAS LLOSA y LUIS ROSALES en la "Cátedra de América", de la Oficina de Educación Iberoamericana. A través de esta obra los autores, de personalidades inequívocamente diferenciadas, colaboran en el proyecto de la "Cátedra de América" de definir lo iberoamericano y su problemática, en un intento de acercamiento cultural.

A los cassettes se une un texto, de 80 páginas, en el que se insertan las biografías y el comentario de las obras de cada uno de los escritores citados.

Precio: 1.800,- Ptas.

Venta en:

Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14. Telf.: 222 76 24.
Paseo del Prado, 28. Madrid-14. Telf. 467 11 54. Ext. 207.

Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Ciudad Universitaria, s/n.
Madrid-3 Telf. 449 67 22.