
**Reinventando la emblemática. Una experiencia didáctica interdisciplinar con adultos:
#emblemasXXI**

**Reinventing the emblematic. An interdisciplinary didactic experience with adults:
#emblemasXXI**

Sandra Peñasco González¹

Universidade da Coruña

sandra.pgonzalez@udc.es

Fecha de recepción del artículo: 13 de abril de 2021

Fecha de aceptación: 19 de noviembre de 2021

Resumen

El presente artículo expone los resultados del proyecto de gestión cultural *#emblemasXXI* financiado por el Instituto Municipal Coruña Espectáculos en el año 2018, en el que artistas y escritores jóvenes tras una formación específica acerca del género emblemático reinventaron el concepto de emblema dando lugar a 10 obras. Estas obras que aquí se presentan y el proceso creativo del que se da cuenta abren la puerta a profundizar en este tipo de experiencias, en las que se ha demostrado que la formación de los participantes y la comunicación entre los mismos durante los distintos procesos juega un papel fundamental. El proyecto presenta la novedad de aplicar la "transpodidáctica textual" (Couto, 2014) al género de la emblemática con resultados satisfactorios.

Palabras clave: emblemática, enfoque interdisciplinar, gestión cultural, exposición.

Abstract

This article presents the results of the cultural management project *#emblemasXXI* funded by the Instituto Municipal Coruña Espectáculos in 2018, in which young artists and writers after specific training about the emblematic genre reinvented the concept of emblem giving rise to 10 works that were subsequently exhibited in three locations. These works presented here and the creative process reported open the door to deepen this type of experience, in which it has been shown that the training of the participants and the communication between them during the different processes plays a fundamental role. The project presents the novelty of applying "textual transpodidactics" (Couto, 2014) to the emblematic genre with satisfactory results.

Keywords: emblematic, interdisciplinary approach, cultural management, exhibition.

¹ Correspondencia: C/ Barcelona, 79, 15 B. 15010 A Coruña, España.

Introducción

El presente artículo expone los resultados del proyecto *#emblemasXXI*, financiado por el Instituto Municipal Coruña Espectáculos, del ayuntamiento de A Coruña, en el último cuatrimestre del año 2018. Dicho proyecto puso en relación el talento literario y el ingenio creativo de futuros profesionales de las ramas de Filología y de Magisterio con el potencial artístico y la capacidad imaginativa de futuros ilustradores, fotógrafos o diseñadores. Se buscaba, pues, una simbiosis, la cual tiene su fundamento en la fortaleza del género de la Emblemática que combina precisamente imagen y texto. La Emblemática fue un género de enorme importancia a lo largo de los siglos XVI y XVII, que es susceptible de cobrar una nueva dimensión en el panorama actual, en el que la imagen gobierna la totalidad de los medios de comunicación con un vigor imparabile. El objetivo del proyecto consistió en la reelaboración de este género por parte de autores jóvenes, tras recibir una formación específica, cuyos resultados culminaron en una exposición.

Las cámaras de los dispositivos móviles, las aplicaciones que facilitan el diseño gráfico, las redes sociales, las plataformas para compartir archivos multimedia, el auge de nuevas formas de papeleería y géneros editoriales que se reinventan con ilustraciones, la irrupción del coaching y otros movimientos que vehiculan diferentes enseñanzas o consejos... Este es el contexto en el que durante nueve años realicé mi Tesis de Doctorado y mis investigaciones en torno a la Emblemática, un género en el que no se entiende el texto sin la imagen, ni la imagen sin el texto. La modernidad de este género se muestra evidente en el siglo XXI, sin embargo, es necesario reintroducirlo porque resulta desconocido, ya que no es habitual que forme parte de los programas o de las guías didácticas de enseñanzas obligatorias ni superiores, salvo casos muy específicos.

Los objetivos de este trabajo están dirigidos a exponer y analizar los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso del proyecto de gestión cultural *#emblemasXXI*, para lo que se recoge un marco teórico referente al estado de arte y a la didáctica de la literatura y la pintura para posteriormente detallar los objetivos del proyecto, los resultados del mismo y su análisis, así como la discusión que se abre tras su realización.

El género de la Emblemática

Un emblema es una composición artística que transmite un pensamiento, una enseñanza, mediante una combinación de imagen y texto que se amplifican y enriquecen mutuamente. Andrea Alciato, considerado el padre de la emblemática, compuso una serie de poemas dedicados a su amigo Conrad Peutinger. Se trataba de 104 ejercicios humanistas de traducción e imitación en latín inspirados en la *Antología griega*; a estos epigramas colocó su autor un titulillo. Este manuscrito llegó a las manos del editor Heinrich Steyner, quien sin pedir permiso al autor mandó imprimir con fecha

de 28 de febrero de 1531 (Augsburgo) la obra, acompañada de ilustraciones (97 grabados xilográficos), las cuales se cree que fueron encargadas al pintor Jörg Breu². Steyner reeditó la obra con fecha de 6 de abril del mismo año, y una tercera edición es del 29 de julio de 1534. Ese mismo año, en París, Wechel publica la primera edición autorizada por el autor con 113 emblemas³.

Surge así, fortuitamente, un género didáctico de enorme éxito, que puede explicarse por las mismas razones por las que presumiblemente se añadieron ocurrentemente las imágenes: el ambiente de la cultura simbólica tardío medieval y renacentista y el gusto por lo enigmático o críptico del Renacimiento. Al valor lúdico de la imagen debe sumarse el pedagógico del que empezaban a ser muy conscientes por aquel entonces⁴. El emblema, pues, respondía a la perfección al *utile dulci*, del *Arte Poética* de Horacio.

El éxito de la obra de Alciato fue inmenso y muy pronto se le consideró como clásico⁵, dando lugar a numerosas anotaciones y comentarios de su libro. Asimismo, surgían otros emblemáticos europeos y a medida que avanzaba el siglo XVI las obras se especializaban en amorosas, espirituales, políticas, etc. Hasta el punto de que puede decirse que en el siglo siguiente el género alcanza su culmen y sobrepasa la línea de la utilidad moral para adentrarse en apreciaciones de mayor consideración acerca de la filosofía del símbolo (Egido, 1990).

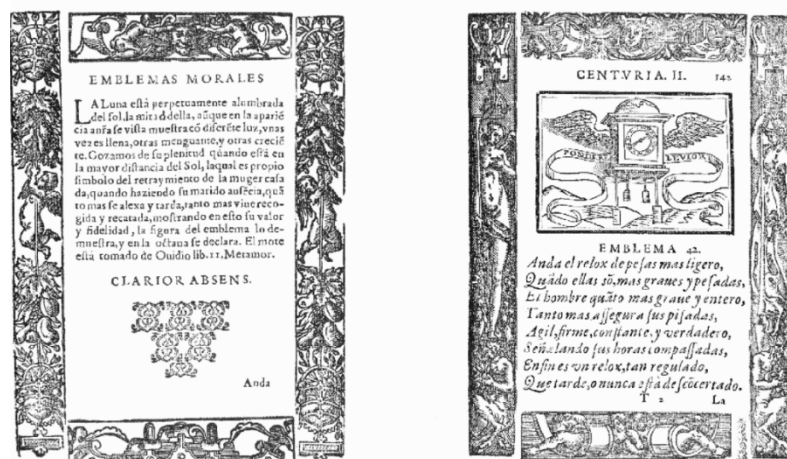

Figura 1. Emblema 42 de la segunda centuria de Covarrubias con mote "Pondere levior".
Fuente: Biblioteca Digital de Emblemática Hispánica.

² La siguiente edición ya autorizada por Alciato es de 1534 (Paris, Christian Wechel), llevaba por título: *Andreae Alciati Emblematum Libellus*.

³ El portal Alciato at Glasgow resulta imprescindible para conocer la obra: <http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/>

⁴ Poco tiempo después, en el Concilio de Trento (1563) se recomendaba el uso de imágenes en conjunción con textos para mejorar la comprensión de los mensajes.

⁵ Se conocen 175 ediciones de su libro de emblemas.

Dentro de la ingente producción áurea pueden distinguirse diferentes tipos de emblemas:

- Los emblemas propiamente dichos: formados por una frase lapidaria que compendia la idea y da pie a la composición, y un poema con una imagen que la glosa y expande. Este es el tipo elegido para la formación del proyecto *#emblemasXXI*, en concreto se ejemplariza (Figura 1) a partir de la obra de la obra de Covarrubias (1610).
- Las empresas, que derivan formalmente de las insignias de los caballeros medievales, están formadas solo por el mote o frase que expone la idea y la imagen (Figura 2), por lo que hay que desentrañar la relación entre ambas partes gracias al ingenio. En los libros de empresas, estas van acompañadas de lo que se llaman declaraciones, que aclararan ese significado cifrado. Pero lo frecuente era que se usaran en vivo como parte de la vestimenta, de joyas o en decoración arquitectónica o efímera. La pintura nos ofrece múltiples ejemplos que muchas veces pasan desapercibidos desde la mirada moderna.

Figura 2. Empresa de Fernando el Católico "Tanto monta" con el yugo y sus nudos. Fuente: SYMBOLA.

- Los jeroglíficos, inspirados en la escritura egipcia, formados únicamente por la imagen que lleva la idea implícita y que hay que desentrañar (Figura 3). Cuando el jeroglífico iba en un libro, o discurso de un orador o predicador este se aclaraba mediante una explicación. El manuscrito *Hieroglyphica* de Horapolo, suma las interpretaciones de 189 jeroglíficos. En el Renacimiento se consideraron como verdaderos caracteres egipcios. La Egiptología actual reconoce que el Libro I en su totalidad y cerca de una tercera parte del Libro II son signos

reales, aunque las interpretaciones no atienden a su significado funcional si no a una lectura moral, teológica o natural de la realidad.

Figura 3. Jeroglífico del águila mirando al sol, 1.6 en la edición de los Hieroglyphica de 1543. Fuente: Studiolum.

“Emblema es pintura que significa aviso debajo de alguna o muchas figuras, y tomó el nombre de la antigua labor, que así se decía, por ser hecha de muchas partes y encajadas, como es, con menudas piedras de varios colores, la labor que llaman mosaico.” (Horozco, 1589, cap. I, f. 17 v.)

Así definía el hermano de Sebastián de Covarrubias, Juan de Horozco, los emblemas en el capítulo primero de su libro de emblemas, dando una clara superioridad a la imagen y al mismo tiempo al conjunto de las partes. Sebastián, sin embargo, dice del emblema que son “los versos que subscriben a alguna pintura o talla”. Es decir, Covarrubias parece referirse a una única parte del emblema, aunque avisa previamente de que los versos se llaman así por sinécdoque (la parte por el todo).

Los hermanos Horozco Covarrubias nombran dos de las partes únicamente: la visual y la textual explicativa. Mas sabemos que Sebastián consultó con casi total seguridad la edición de 1550 (reeditada en el 64) de los *Emblemata* de Alciato, padre del llamado emblema *triplex*, en alusión a sus tres constituyentes: *inscriptio*, *pictura* y *suscriptio*. De hecho su propia obra presenta emblemas con las tres partes, que son:

- *Inscriptio*, mote o lema: el alma do emblema. Es el título con el que encabezó Alciato sus epigramas. Estaba generalmente en otra lengua diferente a la del autor y provenía de los clásicos, de la Biblia... Se permitía también la composición original y el uso del refranero

popular. Consistía en una sentencia aguda que completaba el sentido de la imagen. Se disponía sobre esta o en su interior, en una filacteria.

- *Pictura, imago* o figura: el cuerpo del emblema. La imagen que resuelve el enigma enunciado por el mote. Puede representar una escena de diversa índole o presentar un símbolo, una alegoría... que complete al lema. La conjunción de ambos elementos ha de ser perfecta.
- *Suscriptio, declaratio* o epigrama: el texto explicativo, que puede ser el epigrama sin más o este más una glosa o texto aclaratorio. Desde el punto de vista didáctico, la *suscriptio* asegura la transmisión del concepto y un mayor éxito en su memorización, gracias también al uso del verso. Es corriente el uso de epigramas que presentan la siguiente estructura: descripción de la imagen y moralidad.

Los emblemas se compusieron con diferentes fines y terminaron convirtiéndose en vehículo de multitud de mensajes: propagandísticos, amorosos, didácticos, morales, militares, políticos... Formaban parte de la decoración de fiestas reales; entierros, bodas y nacimiento de personas ilustres; se componían como ejercicio didáctico en academias y universidades o como entretenimiento en festejos y justas poéticas... Se trata, pues, de una manifestación artística muy versátil, que como otras formas culturales del Siglo de Oro tiene que ver con la astucia y el juego, en tanto en cuanto exige del espectador cierto esfuerzo para descifrar y comprender el mensaje.

Las vanguardias e ismos de principios del siglo XX vuelven a jugar con las formas y los lenguajes ofreciéndonos cierta clase de obras en las que de nuevo encontramos texto e imagen unidos, así en los caligramas de Apollinaire. En la actualidad el imperio de la imagen ofrece nuevos géneros visuales, constituyendo un ambiente tendente a la experimentación de escritores, diseñadores gráficos, ilustradores, etc. Si bien es sabido que el logotipo es heredero directo del subtipo de emblema empresa, son otros muchos los géneros modernos en los que imagen y texto innovan ofreciendo atractivos mensajes de diferente índole, como los memes. La idea de experimentar con el género de la Emblemática se revela muy interesante y para tal fin el proyecto *#emblemasXXI* involucró a profesionales jóvenes o en formación que pudiesen desenvolver de manera conjunta este reto con el que aprender y crecer artísticamente. La materialización del proyecto en una exposición favoreció no solo que se diese a conocer el género sino también a los autores que participaron.

La didáctica de la emblemática en el Plan de Apoyo a la Creatividad Grupo Germinal 2018 (Ayuntamiento de A Coruña)

La convocatoria Germinal fue presentada por el Ayuntamiento de A Coruña con el objetivo de apoyar proyectos de creación o intervención artística en la ciudad en los siguientes entornos creativos: música (ruidismo, instalaciones sonoras, subgéneros musicales y otros entornos asimilados), palabra (literatura, libro y lectura), escena (artes vivas, teatro, danza, circo, cabaré y otros entornos asimilados), plástica (pintura, escultura, gravado, cerámica, cómic, ilustración y otros), imagen (au-

divisual: cine, documental, de ficción, de animación) y videoocreación y otras manifestaciones artísticas. Las tres modalidades a las que se podía acceder eran el formato exposición y/o instalación temporal; el de exhibición, recital o performance y el de intervención sobre el territorio. En este contexto, la idea de renovar el género de la Emblemática con la participación de jóvenes autores se encauzó dentro de la modalidad de exposición, para lo que fue necesario diseñar un programa de formación específico previo, a raíz del cual surgiesen las obras a exponer, situándonos así en el ámbito de la gestión cultural, puesto que alrededor del proyecto pilotan cuestiones referentes a qué temas actuales son susceptibles de convertirse en objeto de los emblemas. El *proyecto #emblemáticasXXI*, considerando la potencialidad de los participantes, su talento y su trayectoria, fue diseñado para que estos reflexionasen sobre cómo la emblemática se puede introducir en la cultura actual, entendiendo cultura en términos de García Canclini (2004, p. 34) como el “conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social”.

Desde el punto de vista de la docente, el diseño de esa formación específica sobre emblemática se sitúa, por las propias características del género emblemático, en un enfoque interdisciplinar. Molina Giménez (2015, p. 402) explica, precisamente, cómo una de las implicaciones más relevantes de la relación entre literatura y pintura, u otras formas artísticas, en el ámbito didáctico es “la necesidad de trabajar en el aula de forma interdisciplinar”, de manera que nos situamos en una situación no solo idónea sino propicia en el sentido de que es la metodología natural para el tratamiento de ambos lenguajes. Murray Krieger (1992) habló de “ékfrasis creativa” para referirse a “la plasmación verbal de un motivo icónico” (Molina Giménez, 2015, p. 401), concepto del que parte la formación diseñada para este proyecto de gestión cultural; en concreto, guió las actividades que se realizaron durante las sesiones de aprendizaje alrededor del género emblemático. Así, tras la presentación con diapositivas y apoyo de fotocopias sobre la Emblemática (orígenes, tipología, principales obras y temas) se realizaron dos tipos de ejercicios. El primero de ellos consistía en diseñar individualmente una nueva *pictura* para un emblema clásico dado, después de leerlo e interpretarlo. Tras el desentrañamiento del significado en su conjunto se reflexionaba sobre qué imágenes actuales podrían figurar ese concepto y se proponían nuevos mote. El segundo tipo de ejercicio consistía en realizar este proceso a la inversa, es decir, proponer un nuevo texto poético de forma individual para un emblema clásico, después de un análisis dialogado entre todos los participantes.

Se han seguido, por tanto, los objetivos que Guerrero Ruiz (2008, pp. 28-29) estableció para las tareas ekfrásticas: trabajar a partir de la creatividad la activación del intertexto lector y recrear textos poéticos y plásticos a la hora de diseñar textos e imágenes contemporáneos para los emblemas clásicos y entender la comunicación entre literatura y arte con un enfoque integral. Esta metodología goza de una potencialidad extra al situarnos en el tipo de texto poético, pues como afirma Molina Giménez presenta un “carácter intensamente simbólico y semiótico” (2015, p. 405), lo que se refuerza en este caso al tratarse de emblemas porque estos tienen un carácter simbólico intrínseco y se acompañan de imágenes, muchas veces de carácter icónico. Con este diseño de la formación

sobre Emblemática se persiguió, no solo que los participantes entendiesen en qué consiste este género, sino qué procesos podían guiar la construcción de un emblema y cómo aplicarlos a sus propias obras, lo que dio como resultado las obras que conformaron la exposición que formó parte de Germinal 2018.

Es necesario señalar, por último, la importancia del concepto de transposición didáctica que se ha aplicado al emblema, puesto que este se ha convertido en objeto de enseñanza a partir de una transformación realizada por los propios discentes a propuesta de la docente. Se ha seguido, por tanto, la denominada transposición didáctica textual, definida así por Couto (2014, pp. 108-109), que ella aplicaba al caso concreto de la enseñanza de segundas lenguas, pero que por su propia estructura y su mencionado origen permite ser empleada para la enseñanza de otros contenidos, inclusive que cuando se trata de una combinación de lenguajes diferentes, como es el caso que presenta palabra e imágenes.

Objetivos del proyecto

- Poner en contacto artistas jóvenes de diferentes ámbitos.
- Formar a jóvenes artistas en el género de la Emblemática.
- Reinventar la Emblemática desde una perspectiva formal y de contenido.
- Fomentar la creación de emblemas de tipo moral o didáctico adaptados al siglo XXI.
- Exponer los resultados del proyecto para promover la divulgación del género emblemático.
- Exponer las obras resultantes para dar a conocer el trabajo de los artistas participantes.

Desarrollo del proyecto

Selección de participantes: septiembre y octubre de 2018

La selección de participantes tuvo lugar en la facultad de Filología y en la de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña (UDC) y en la Escuela de Artes e Superior de Deseño Pablo Picasso de dicha ciudad. El proyecto dio comienzo en el mes de septiembre de 2018.

En primer lugar, se llevó a cabo una campaña informativa del proyecto en los centros seleccionados con sesiones de presentación abiertas a todo el alumnado o charlas dentro del horario de ciertas materias:

- Fac. Filología: 19 de septiembre.
- EASD Pablo Picasso: 21 de septiembre.
- Fac. CCEE: 25, 26 e 27 de septiembre.
- Fac. Filología: 2 de octubre.

La inscripción de candidatos se realizó mediante el envío de sus datos personales y una muestra de dos creaciones propias, textos o ilustraciones/diseños/fotografías por correo electrónico. El cierre de la recepción de candidaturas tuvo lugar el 3 de octubre.

La selección y contacto con las personas elegidas, además de la comunicación pública a través de la red social en la cuenta de Instagram del proyecto (Figura 4), tuvo lugar el 8 de octubre.

Figura 4. Lista de participantes seleccionados publicada en Instagram. Fuente: original de la autora.

Formación en Emblemática: octubre y noviembre de 2018

La formación se desarrolló en 6 sesiones de una hora cada una, no en días consecutivos y divididos en 3 de aprendizaje, comunes a escritores y artistas, y 3 de trabajo creativo y experimentación, en las que trabajaron por separado escritores e ilustradores, pero con comunicación entre ambas partes. Las sesiones de aprendizaje tuvieron como objetivo presentar el género de la Emblemática, su origen y su alcance mediante ejemplos eminentemente didácticos, morales y prácticos, así como sus elementos básicos. También se reflexionó de manera concreta sobre el tipo de mensajes y enseñanzas que se transmiten en los emblemas y su vigencia. Los emblemas seleccionados transmitían algunos de los siguientes mensajes: es necesario taparse la cabeza del sol en verano (emblema práctico), hay amistades o relaciones que no finalizan con la muerte (emblema moral), la muerte iguala a todos independientemente de su posición social (emblema moral) o el gobierno de un estado debe sustentarse en la razón (emblema didáctico). Con esta clase de mensajes se ofrecían nuevos motes y nuevas imágenes y a la inversa, con grabados provenientes de emblemas que

cifrasen esta suerte de significados se componían otros poemas. Estas sesiones se llevaron a cabo en un aula de la Biblioteca Municipal de A Coruña del centro Ágora los días 17, 19 y 23 de octubre de 9:30 a 10:30 o de 15:30 a 16:30.

Las sesiones de trabajo creativo (5, 7 y 12 de noviembre) tenían como objetivo o bien retomar alguno de los ejemplos creados en las sesiones anteriores o bien seleccionar un nuevo mensaje para un nuevo emblema, siguiendo las líneas temáticas vistas en las sesiones teóricas en las que se trabajó con emblemas didácticos, morales y prácticos. En el caso de los escritores, estos terminaron con la redacción de un texto (*mote* y *suscriptio*), partiendo de una reflexión acerca de la necesidad, individual o colectiva, de su transmisión, así como de las fuentes de inspiración de las que se valían. A lo largo de este proceso se dedicó especial atención a las posibles imágenes que podían completar el mensaje o evocarlo. A lo largo de este proceso se dedicó especial atención a las posibles imágenes que podían completar el mensaje o evocarlo.

Las sesiones de trabajo creativo para ilustradores versaron sobre las ideas de los escritores acerca de sus textos e intenciones didácticas y tuvieron como objetivo el diseño de las *picturae* de los emblemas que estos habían compuesto. Estos esbozos se consensuaron con los autores de los textos con fin de que hubiese una coherencia total en cada una de las obras. Y el 30 de octubre se celebró una sesión en la Facultad de Filología con el objetivo de hacer un seguimiento de las obras.

Exposición de #emblemasXXI: diciembre de 2018, enero a mayo de 2019

La inauguración de la exposición en el pabellón de estudiantes del campus de Elviña de la Universidade da Coruña (UDC) tuvo lugar el 12 de diciembre a las 12:00 horas y su clausura el 31 de enero de 2019. Seguidamente, se trasladó a la Escuela Pablo Picasso del 18 de febrero al 15 de marzo, para pasar al espacio Xohana Torres de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de la (UDC), donde estuvo desde el 25 de marzo hasta el 15 de mayo. Una muestra de los resultados se mantiene pública en la cuenta de Instagram del proyecto @emblemasXXI.

A raíz de exponer las obras en estos tres emplazamientos se obtuvieron una serie de beneficios, de los cuales cabe destacar la invitación al público estudiante a reflexionar acerca de la hermandad de texto e imagen en el arte desde una perspectiva experimental, así como dar a conocer el género de la Emblemática de una forma divulgativa, ya que la exposición se complementaba con una lona explicativa del género, así como de una edición moderna de emblemas del Siglo de Oro.

A continuación se presentan, especificando su tema y su significado:

Escultura.

Mote: "Featherless" (Figura 5).

Autoría: Andrea Maceiras Lafuente (texto) y Fani Sánchez Barreiro (pieza y escultura), invitadas especiales.

Descripción material: simulación de fósil de pluma en porcelana y nido de residuos urbanos con texto poético sobre cartón pluma que imita un diario.

Tema: ecologismo.

Significado: en el emblema la extinción del gorrion en las ciudades se presenta como la última expresión de la desnaturalización a la que nos lleva el ritmo actual de vida.

Figura 5. *Featherless*. Fuente: Aida Bao Estévez.

Mote: "I'm late, I'm late, I'm late!" (Figura 6).

Autoría: Marta Torrado Carollo (texto) y Fabiola Quintela Barba (fotografía y pieza).

Descripción material: instalación con fotografía sobre la que se escribió el mote y réplica de calavera de conejo sobre espejo con marco de madera labrado en pan de oro, en cuyo cristal se lee el poema.

Tema: veganismo.

Significado: en el emblema se expone la contradicción en la que estamos viviendo, al darse por hecho que hay motivos que legitiman matar seres vivos.

Figura 6. *I'm late, I'm late, I'm late!* Fuente: Aida Bao Estévez.

Mote: "L'essentiel est invisible pour les yeux" (Figura 7).

Autoría: Antía Varela Torres (texto) y David Segade Queiruga (escultura).

Descripción material: torso masculino vestido, con luz integrada, que se enciende mediante movimiento, en la que se lee en negativo el mote. El conjunto se completa con una tarjeta sobre fondo negro en la que en blanco se lee el poema.

Tema: introspección.

Significado: el emblema habla de que aquello que adquirimos a lo largo de la vida no modifica la esencia que nos une. Esta es invisible a los ojos frente a las posesiones y experiencias que la encubren.

Figura 7. *L'essentiel est invisible pour les yeux*. Fuente: Aida Bao Estévez.

Fotografía.

Mote: "Cariátides" (Figuras 8 y 9).

Autoría: Paula Rodríguez García (texto y fotomontaje).

Descripción material: fotomontaje en cartón pluma en el que se aprecian dos chicas en actitud protectora y afectuosa con una escultura femenina clásica.

Tema: sororidad.

Significado: por la escultura que evoca a una cariátide se entiende que esta descansa de su condena, arropada por las jóvenes. El emblema recuerda que la carga que llevan las mujeres desde tiempo inmemorial solo puede ser desechada a través de la sororidad.

Figura 8 (izquierda). *Cariátides*. Figura 9 (derecha). Detalle de *Cariátides*. Fuente: Aida Bao Estévez.

Ilustración.

Mote: "Erantzun" (Figuras 10 y 11).

Autoría: Helena Nonia Sueiro Fojón (texto) y Magalí Contreras Gorgojo (ilustración).

Descripción material: tinta china y pan de oro.

Tema: amor.

Significado: en el emblema se denuncia la falta de empatía en una sociedad en la que cada quien mira para lo suyo en un intento de salir indemne de los conflictos sociales y sentimentales.

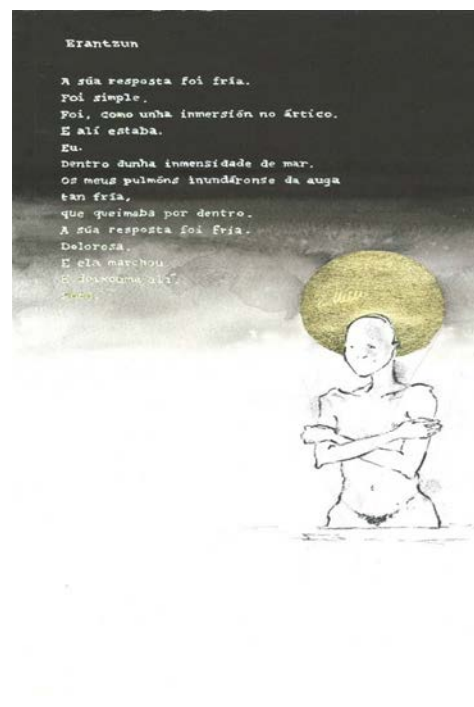

Figura 10 (izquierda). *Erantzun*. Figura 11 (derecha). Detalle de *Erantzun*. Fuente: Aida Bao Estévez.

Mote: "Furor amoris" (Figuras 13 y 14).

Autoría: Adrián Sixto López (texto) y Eva González Bosch (ilustración).

Descripción material: ilustración digital impresa y montada en cartón pluma.

Tema: amor.

Significado: el emblema pone de relieve como el amor es a la vez amigo y enemigo, lo que se descubre generalmente cuando es demasiado tarde.

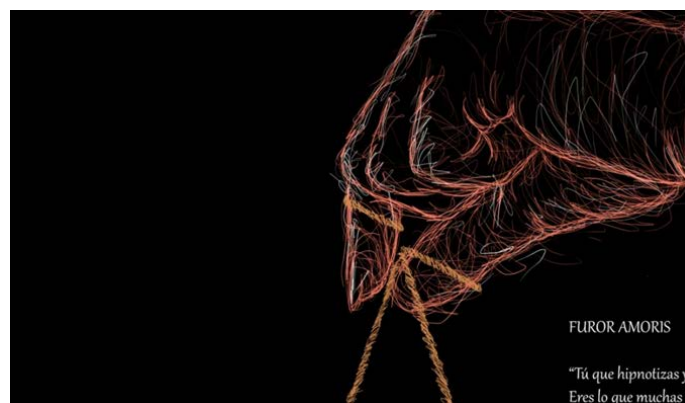
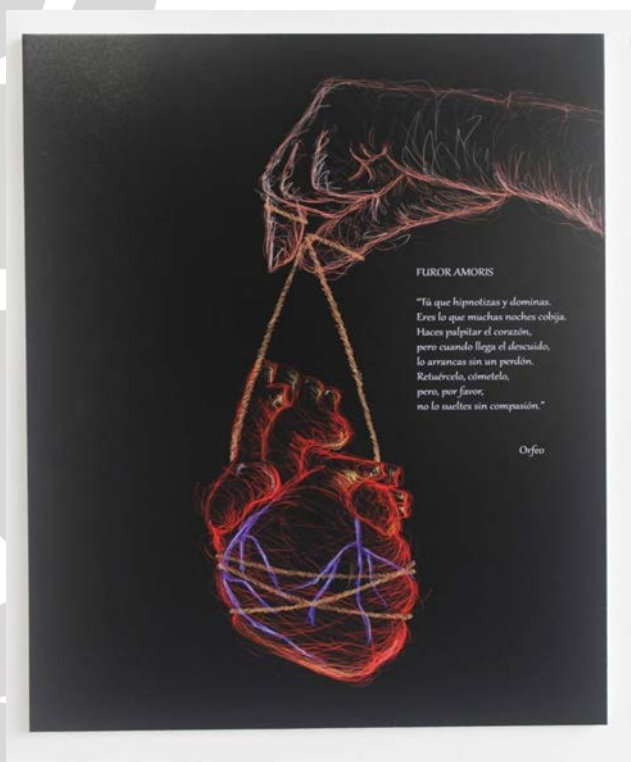

Figura 12 (izquierda). *Furor amoris*. Figura 13 (derecha). Detalle de *Furor amoris*.

Fuente: Aida Bao Estévez.

Mote: "Mirror, mirror in the wall..." (Figuras 14 y15).

Autoría: Carolina Carreira Pacoret (texto) y Antonio Reboredo Raposo (ilustración).

Descripción material: tinta china e impresión digital.

Tema: introspección.

Significado: en el emblema se expone lo sencillo que es perder la visión de uno mismo con el fin de encajar en la mayoría y la necesidad de luchar por encontrarse en esta sociedad de falsos espejos.

Figura 14 (izquierda). *Mirror, mirror in the wall...* Fuente: Aida Bao Estévez.

Figura 15 (derecha). Detalle de *Mirror, mirror in the wall...* Fuente: Antonio Reboredo Raposo.

Luz.

Mote: "Sombra que sempre me asombras" (Figura 16).

Autoría: Alex Rodríguez (texto y montaje).

Descripción material: cartón pluma con texto impreso sobre el que se proyecta un foco de luz que se enciende con el movimiento, lo que provoca que la propia sombra del espectador se vea sobre el texto.

Tema: introspección.

Significado: el emblema reflexiona sobre el lado oscuro de cada uno, sobre el tiempo dedicado a pensar y a trabajar en estas limitaciones propias de las que es imposible huir.

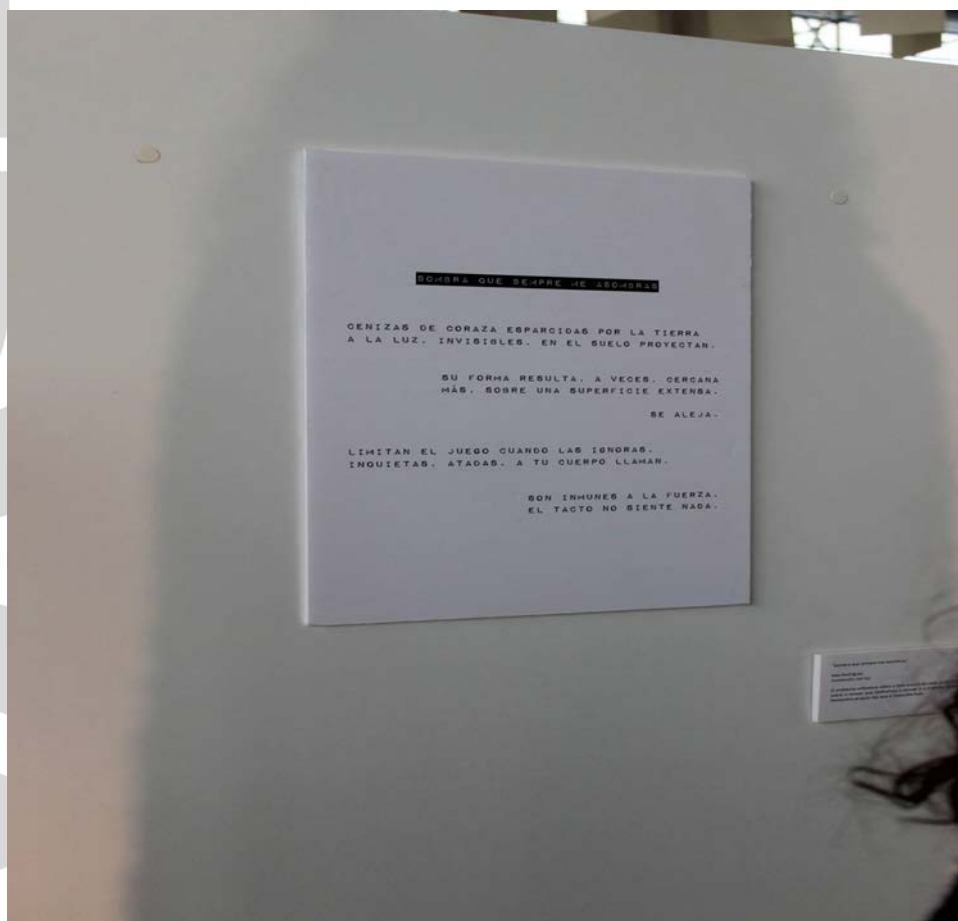

Figura 16. *Sombra que sempre me asombras*. Fuente: Aida Bao Estévez.

Textil.

Mote: "Same love" (Figura 17).

Autoría: Jose María Expósito Otero (texto) y Aida Bao Estévez (ilustración).

Descripción material: ilustración digital e impresión textil en bandera (120x70cm).

Tema: igualdad.

Significado: el emblema reivindica que solo con una igualdad efectiva habrá libertad, para lo que es preciso el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGTBI+ como parte integrante de la sociedad.

Figura 17. Same love. Fuente: Aida Bao Estévez.

Mote: "Todo lo que está por llegar" (Figuras 18 y 19).

Autoría: Alicia Louzao (texto e ilustración), invitada especial.

Descripción material: acuarela y carboncillo en impresión textil en tote bag.

Tema: introspección.

Significado: el emblema expone la idea de que dentro de uno está el resorte que nos impele a luchar por lo que soñamos y que ello ha de llegar atraído por esta fuerza que surge del propio interior.

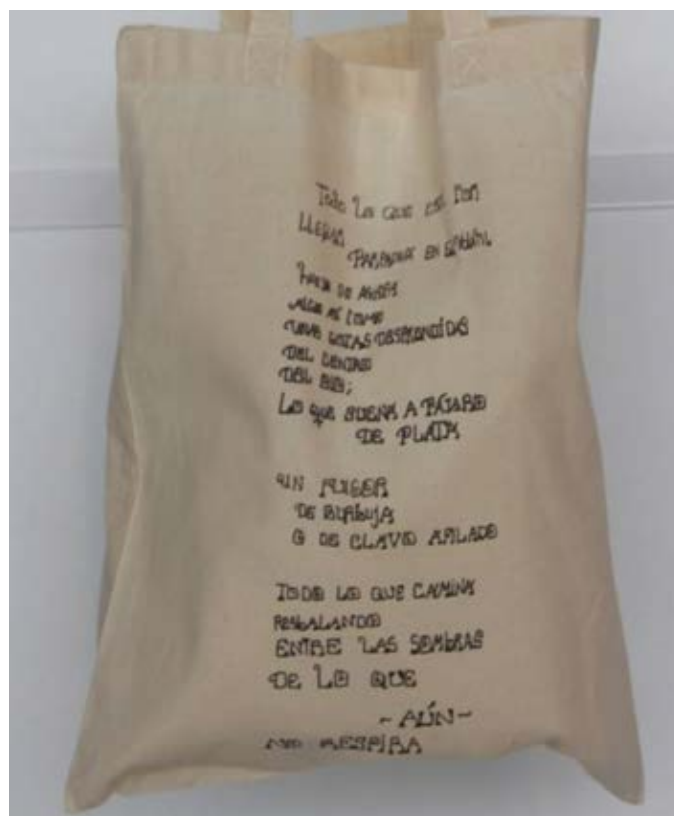

Figura 17 (izquierda). *Todo lo que está por llegar.*

Figura 18 (derecha). Detalle de *Todo lo que está por llegar.*

Fuente: Aida Bao Estévez.

Grado de consecución de los objetivos

Tras la realización del proyecto y su difusión, a través de Internet y de los tres espacios mencionados que acogieron la exposición, cabe preguntarse si se consiguieron los objetivos iniciales. En este espacio de reflexión se tienen en cuenta los resultados mencionados en el apartado anterior así como aspectos que se irán explicando en relación con los diferentes procesos.

En primer lugar, la selección de candidatos ofreció un grupo de participantes muy variado, así de seis escritores escogidos, cinco eran estudiantes de alguna rama de Filología y una era alumna recién graduada en Educación Primaria, y de seis artistas, cuatro eran estudiantes de algún ciclo en la Escuela Pablo Picasso, uno era un joven arquitecto y una joven licenciada en Bellas Artes que estudiaba Diseño Gráfico en Barcelona en ese momento.

Por otra parte, se contactó con personalidades de la zona, escritores y artistas coruñeses o que hubiesen estudiado en la ciudad, para invitarles a participar en el proyecto, sin la obligatoriedad de acudir a la formación. En este proceso se sumaron la escritora Andrea Maceiras Lafuente y la ceramista Fani Sánchez Barreiro, quienes trabajaron juntas en un mismo emblema, y la escritora Alicia Louzao, que es además dibujante, por lo que se sumó una autora más al tipo de artistas que componían su emblema de forma individual, elaborando poema y *pictura*.

Los resultados relativos a la formación ofrecen un balance positivo si tenemos en cuenta que la expectativa del alumnado era alta en relación con los contenidos debido a lo novedosos que les resultaban. El hecho de que dentro de las sesiones teóricas se abriesen espacios para el diálogo y el debate, así como para la experimentación creativa partiendo de ejemplos de emblemas clásicos, satisfizo esas inquietudes iniciales de una forma más productiva que si se hubiesen empleado explicaciones magistrales o lecturas únicamente.

Las sesiones creativas se apoyaron en el uso de canales de comunicación entre las propias parejas de escritores y artistas, por un lado, y de estos conmigo para la consulta de dudas y la coordinación de los pasos que se iban dando. El uso intensivo que se dio a estos canales hace pensar que duplicar en número los encuentros presenciales de las sesiones creativas sería una modificación con consecuencias muy positivas para el buen desarrollo de las obras y la comunicación entre los participantes. De forma que de repetirse esta experiencia es una cuestión a mejorar.

En cuanto a la reinención del género de la Emblemática desde una perspectiva formal y de contenido, se entiende que los resultados son satisfactorios y de interés desde un punto de vista artístico. Por un lado, se observa un uso mayoritario de nuevos formatos y materiales: luces con sensor de movimiento, fotografía impresa, fotomontaje, serigrafía en tela, residuos plásticos para escultura e ilustración digital. Estas novedades, no obstante, mantienen el espíritu de aquellos emblemas, en especial empresas, de uso personal u ornamental, que se lucían en la vestimenta o que adornaban

fachadas de edificios, por ejemplo, es el caso de la bolsa de tela y de la bandera. El mantenimiento de esta esencia no menoscaba la novedad formal de las obras y presupone una asimilación correcta de la formación emblemática recibida.

Las formas poéticas escogidas, verso libre en su mayoría, así como la elección de los motes de textos clásicos recientes (*El principito*, *Alicia en el país de las maravillas*, *Follas novas...*) e incluso de canciones, sitúan de nuevo, estas obras en su contexto al hacer uso de citas ampliamente conocidas y de fácil localización. Por otra parte, se han retomado también tópicos o imágenes clásicas como el tópico furor amoris o la cariátide y su mito, tan bellamente actualizado por el emblema que trata la sororidad.

Los contenidos que tratan los emblemas se exponen, pues, a partir de novedosas presentaciones y en muchos casos pertenecen a temáticas actuales como el ecologismo, el veganismo o, incluso, la sororidad entre mujeres y la defensa de los derechos LGBT. Al hilo de lo cual se puede valorar si se realizaron o no emblemas de tipo moral o didáctico adaptados al siglo XXI. Se puede concluir que esto fue lo que ocurrió, como se pretendía al fomentar en las sesiones teóricas un debate acerca de cuáles eran las preocupaciones de ese orden en la actualidad. Son 4 de 10 los emblemas que destacan por ofrecer una reflexión propia de nuestro siglo, inclinándose por temas impensables en el Siglo de Oro, y dentro de los otros 6 es destacable cómo se han orientado hacia temáticas tradicionales del género, el amor y el autoconocimiento o la introspección, pero recogiendo miradas o enfoques más actuales. En algunos casos renovando tópicos como la *vanitas* en el emblema *Mirror, mirror in the wall...* y en otros simplemente colocando a una figura femenina como agente creador, que no como musa, en *Todo lo que está por llegar*.

Balance

Los objetivos relativos a la difusión se entiende que fueron cubiertos dentro de los límites que la subvención en sí misma permitía, pues se concedieron 900 € para la organización del proyecto y la creación de las obras con la obligatoriedad de que se finalizasen en el último trimestre de 2018. Las exposiciones se alargaron durante los primeros cinco meses del año siguiente y la posibilidad de acercarse a los autores y las obras, así como al género de la Emblemática y al proyecto de actualización del mismo, permanece vigente al ofrecerse de manera accesible y pública en el perfil de Instagram *@emblemasXXI* tanto información como imágenes de todo los procesos y resultados.

El balance del proyecto es, pues, positivo, partiendo de la base de que se trata de una experiencia innovadora sin precedentes en este género, a lo que se suma el interés de las obras resultantes. Se considera que de repetirse esta experiencia habría que mejorar las opciones relativas a las sesiones de trabajo creativas ampliando su número y proponiendo más espacios de discusión sobre los procesos y las tomas de decisiones, por un lado. Y, por otro, con un presupuesto mayor habría

sido posible multiplicar la difusión del proyecto a otros ámbitos, aunque la publicación de este artículo renueva las opciones de dar a conocer tanto el trabajo de gestión cultural y de formación como el artístico y literario.

Se abre con este proyecto una puerta en el ámbito de las Humanidades y de las Artes, al plantearse la cuestión de cuán pertinente puede resultar la recuperación de un género que históricamente perdió fuerza y fue transformándose, al menos en alguna de sus ramas, a otras formas artísticas. Por un lado, retomarlo desde el punto de vista teórico permite entender hasta dónde llega su vigencia, así como profundizar en el carácter del símbolo y la comunicación entre literatura y pintura. Y, por otro, el trabajo práctico y de creación que se posibilita se encuentra dentro de lo que García Canclini considera como procesos sociales de producción de significación (2004) y abarca desde temas clásicos a temas actuales e incluso controvertidos, a los cuales quisieron dar voz los artistas y escritores del proyecto, demostrando que la Emblemática puede ser un formato apto para la reflexión, la expresión de sentimiento y también la denuncia.

Referencias

- Alciato at Glasgow. Recuperado <https://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/>
- Biblioteca Digital de Emblemática Hispánica. Recuperado de <https://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica/>
- Covarrubias, S. (2017). *Emblemas morales* (Ed. de Sandra Mª Peñasco González). A Coruña: SIELAE y Society for Emblem Studies.
- Cózar, R. (1991). *Poesía e imagen. Formas difíciles de ingenio literario*. Sevilla: El Carro de la Nieve.
- Couto Cantero, P. (2014). Un modelo teórico-práctico: la transpodidáctica textual. Usos y aplicaciones de los textos de ficción para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. *Didáctica. Lengua y literatura*, 26, 105–129.
- Cuesta, M. (2020). De Goya a los memes. *Descubrir el arte*, 66–74.
- Egido, A. (1990). Emblemática y Literatura en el Siglo de Oro. *Lecturas de Historia del Arte*, II(1), 144–158.
- García Canclini, N. (2005). *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Garrido, N. (2015). Imagen digital y sitios de redes sociales en internet: ¿Más allá de la espectacularización de la vida cotidiana? *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 54, 165–176.
- Guerrero Ruiz, P. (2008). *Metodología de investigación en educación literaria: el modelo ekfrástico*. Murcia: DM.

Horozco y Covarrubias, J. de (1589). *Emblemas morales*. Segovia: Juan de la Cuesta.

Molina Giménez, C. (2015). Literatura e intertextualidad. Literatura y Pintura: ékfrasis creativa. En P. Guerrero Ruiz y M. T. Caro Valverde (Eds.), *Didáctica de la Lengua y Educación Literaria* (pp. 399-411). Madrid: Pirámide.

Studiolum. Recuperado de <http://www.studiolum.com/es/colophon.htm>

SYMBOLA. Recuperado de <https://www.bidiso.es/Symbola/>

Para citar este artículo: Peñasco González, S. (2021). Reinventando la emblemática. Una experiencia didáctica interdisciplinaria con adultos: #emblemasXXI. *Observar*, 15, 104–127.