

Propuesta didáctica: *La Divina Comedia* con apoyo de las artes renacentista

Proyecto de grado presentado para obtener el título de

Profesional en Estudios Literarios

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Natalia Hernández Cortés

Agosto, 2019.

Propuesta didáctica: *La Divina Comedia* con apoyo de las artes renacentistas

Proyecto de grado presentado para obtener el título de

Profesional en Estudios Literarios

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Directora

Dra. Érika Zulay Moreno Bueno

Natalia Hernández Cortés

Agosto, 2019.

Resumen

En medio de la búsqueda de un curso de *La Divina Comedia* en el cual se relacione el arte con esta literatura, se evidenció la carencia de cualquier proyecto didáctico de esta naturaleza. El arte parece, en la mayoría de los cursos de literatura, enseñarse de manera aislada y no como si fuera parte de un conjunto con otro tipo de expresiones artísticas, un espejo de una sociedad en específico.

Por esta razón, se inició esta investigación que tiene como objetivo tomar unas de las obras literarias más importantes del Renacimiento como lo es *La Divina Comedia* de Dante Alighieri y plasmarla en un curso en el cual se use el arte renacentista, puntualmente la pintura, para reforzar el proceso pedagógico en la enseñanza de la obra.

La intención de esta investigación es mostrar que el Renacimiento fue uno de los periodos históricos artísticamente más activos, y encontrar cómo *La Divina Comedia* ayudó en el proceso creativo de muchos otros artistas; en esta investigación es importante entender cómo se da esta visión desde diferentes artistas sobre los distintos escenarios que nos plantea Alighieri en la obra.

También dentro del trabajo investigativo se busca entender e identificar los parámetros del Renacimiento presentes en el texto, así mismo comprender la importancia de la obra dentro del periodo artístico que se da.

Palabras Clave: Renacimiento, Arte, Didáctica

Abstract

In the middle of the search of a course of the *Divine Comedy* in which the art will be related to this type of literature, the lack of any didactic project of this nature was evidenced. Art seems, in literature courses, to be taught in isolation and not as part of a set with other types of artistic expressions, a mirror of a specific society.

For this reason, this research was initiated with the objective of taking one of the most important literary works of the Renaissance, such as Dante Alighieri's *Divine Comedy*, and to translate it into a course in which Renaissance art, punctually the painting, will be used to reinforce the pedagogical process in the teaching of the work.

The intention of this research is to reinforce that the Renaissance was one of the artistically most active historical periods, and to find how the *Divine Comedy* helped in this artistic process of many other artists, also in this investigation is it important to understand how this vision is given from different artists about the different scenarios that Alighieri presents us in the work.

In addition, within the research work seeks to understand and identify the parameters of the Renaissance present in the text, likewise understand the importance of the work within the artistic period that occurs.

Keywords: Renaissance, Art, Didactics

Tabla de Contenidos

	Pág.
Introducción.....	1
1. Capítulo 1 Marco teórico.....	7
1.1 Antecedentes.....	8
1.2 Metodología.....	9
1.3 Marco conceptual.....	13
1.3.1 Didáctica de la literatura.....	14
1.3.2 Renacimiento.....	17
1.3.3 Arte.....	24
2. Capítulo 2 Propuesta didáctica.....	31
2.1 Corpus.....	31
2.2 Etapas de la propuesta.....	35
2.3 Resultados esperados.....	34
Conclusiones	54
Referencias	58

Tabla de Imágenes

	Pág.
1. Dante y su obra	38
1.1 Detalle de un fresco del Paraíso.....	38
1.2 Retrato de Dante.....	39
1.3 Dante muestra a un artista algunas nubes inusuales	39
1.4 Dante in esilio	39
2. Infierno	42
2.1 El Abismo del infierno	42
2.2 Domenico di Michelino: Dante y su poema	42
2.3 Canto VIII	42
2.4 Dessin de Satan	42
2.5 Satanás (Capilla de los Scrovegni).....	43
2.6 Los Seis Gigantes Desnudos en Torno al Pozo.....	43
2.7 Dessin de Satan	43
2.8 The Ghosts of Paolo and Francesca	43
2.9 Detalle de la Capilla Sixtina	44

2.10 El paso de la laguna Estigia o Caronte cruzando la laguna Estigia.....	44	vii
2.11 Infierno	44	
2.12 Dante guiado por Virgilio inicia su viaje	44	
2.13 Dante y Virgilio bajan al tercer circulo	45	
2.14 Canto XII	45	
2.15 Canto XXXIV.....	45	
3. Purgatorio	48.	
3.1 Anónimo, Siglo XVI	48	
3.2 Francesco de Buti	48	
3.3 Detalle del Purgatorio	48	
3.4 S. Boticelli, Siglo XXXI	48	
3.5 La montaña del Purgatorio	49	
4. 3. Cielo	52	
4.1 Ascensión al Empíreo.....	52	
4.2 Reproducción al mapa celeste	52	
4.3 Canto XIII Paraíso.....	52	
3.4 La Asunción de la Virgen.....	52	

Introducción

El siguiente trabajo de grado que lleva por título *Propuesta didáctica: la Divina Comedia con apoyo de las artes renacentistas* se desarrolló en el campo de acción de la didáctica de la literatura. El problema sobre el cual se desarrolla este proyecto está basado en que el Renacimiento fue uno de los momentos históricos que más sorprendió por su arte; es importante recordar que este periodo que inicia entre el siglo XV, nace como respuesta a una época histórica tildada por muchos como el oscurantismo, esto porque se considera que fue una época oscura, infructuosa, en cuestión de desarrollo del pensamiento, situación que se ligó al dominio que impuso la religión sobre las artes y las ciencias. Este auge en cuanto al pensamiento generó que el Renacimiento apareciera de manera imponente, evocando al clasismo grecorromano, superando el ideal teocentrista y poniendo los ojos en el antropocentrismo.

Tras encontrarme con tan llamativa época de creatividad desmedida, nació en mí la idea de crear un curso sobre la *Divina Comedia*, como una de las obras literarias renacentistas más destacadas; en el curso se pretende enseñar la literatura ligada a las artes manuales, esto bajo la necesidad de que las artes manuales renacentistas se dan de manera simultánea, poseen las mismas características y son un espejo de lo que la

sociedad experimentaba en dicha época, por esto consideré que su enseñanza no debía ser separada, por lo que comencé a buscar cursos de literatura dantesca, en los que evidencié que si bien se toca el tema de las artes no se entra demasiado en la explicación de cuál es su relación con la literatura, ¿cómo la *Divina Comedia* llegó a ser fuente de inspiración para pintores y escultores?, ante esta carencia decidí diseñar un curso en el cual se tome como eje principal la obra de Dante y de allí se busque su relación con las artes manuales.

Mi trabajo busca que la enseñanza de este periodo artístico permita que los estudiantes tengan un panorama más claro de cómo, cuándo y qué define al Renacimiento; que el estudiante sea capaz de reconocerlo no solo al ir a un museo, sino que sea capaz de identificar estas características en la literatura. También este trabajo lo que busca es que la enseñanza de la literatura sea más llamativa para los estudiantes jóvenes.

Por lo anterior, me surge como pregunta central de esta investigación la siguiente: ¿cómo podemos vincular la pintura a la enseñanza de la *Divina Comedia*? Específicamente a esta pregunta central le surgen otros cuestionamientos como: ¿qué relación existe entre el la *Divina Comedia* y la pintura de este mismo periodo?, ¿cómo la enseñanza de la *Divina Comedia* puede ser enseñada a la par de la pintura renacentista con el fin de hacer más didáctico el curso?

Los motivos que impulsaron esta investigación están basados principalmente en la necesidad de crear un curso en el que se enseñe la *Divina Comedia* con apoyo de las artes renacentistas, esto ante la problemática de que, en los cursos de literatura dantesca, se toca el tema del arte de manera superflua y no se le da la importancia necesaria para que el lector se permita relacionar las características del Renacimiento tanto en las artes como en la literatura. Adicionalmente, la investigación busca evidenciar la importancia de una obra tan representativa del Renacimiento como lo es la *Divina Comedia* en la pintura del momento.

La razón de realizar esta investigación es estructurar un curso debido precisamente a la de la carencia de uno que vincule la *Divina Comedia* y el arte en un mismo escenario; también este proyecto busca ampliar el campo de investigación de futuros académicos que deseen establecer programas de enseñanza de literatura que pretendan ligar el arte como elemento facilitador de la comprensión de las características de un movimiento artístico.

Para este proyecto se eligió la obra de Dante Alighieri por su importancia a nivel literario y por la influencia que significó a nivel artístico, podemos ver creaciones como las de Sandro Botticelli inspiradas en esta obra literaria; por otro lado, se escogió principalmente el movimiento renacentista por el auge artístico que hubo en esta época tras superar el oscurantismo.

Esta investigación fue planteada bajo la hipótesis de que el Renacimiento fue un periodo de creatividad; es conocido por grandes artistas como Botticelli, Donatello, Tiziano, Miguel Ángel y otros, muchos de ellos usaron la *Divina Comedia* como fuente de inspiración para sus obras, entre estas encontramos obras como la de Giovanni Stradano, o el mismo Botticelli, estas imágenes son supremamente importantes y representan una gran ayuda respecto a la imagen que estos artistas se hicieron sobre el relato de Dante, estas imágenes nos permiten interpretar algunos de los cantos de Alighieri, podemos realizar una clase de orden cronológico a medida que se desarrolla la obra en la que las imágenes aparezcan como apoyo didáctico para la explicación de esta obra literaria, apoyado también de las características artísticas de estas pinturas.

Esta investigación se planteó como objetivo general proponer mediante un curso los modos de vincular la pintura a la enseñanza de la literatura renacentista, principalmente la *Divina Comedia*. A este objetivo general les subyacen como objetivos específicos el establecer la relación que existe entre la *Divina Comedia* y la pintura renacentista. Además, identificar un modelo didáctico para poder enseñar *La Divina Comedia* por medio de la pintura renacentista.

Este trabajo está dirigido a estudiantes de la educación media formal, estudiantes que según los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2006) están abordando en el área de literatura obras de la literatura universal; este pretende convertirse en un curso de educación no formal con metodología virtual que apoye procesos dentro de la

educación formal; el curso busca que obras como las de Botticelli y Stradano, que están basadas en la imagen de Dante sobre el infierno, ayuden a comprender el arte renacentista como un conjunto. Que le permita al estudiante comprender la pintura desde la literatura y las características renacentistas desde dos enfoques diferentes del arte.

Es importante para este trabajo tener en cuenta conceptos como Renacimiento, que refiere a un período de la historia de la humanidad que se extiende en Europa durante los siglos XV y XVI. Italia, cuna del arte renacentista, ve los inicios de esta nueva era un siglo antes: en el siglo XIV. En este proyecto investigativo, se hace referencia a un periodo posterior, es decir el de 1337, fecha aproximada en la cual se publica la *Divina Comedia*, pues a partir de esta fecha es que se pueden evidenciar los impactos que tuvo la obra en otro tipo de artes.

También es importante tener en cuenta conceptos como el de arte, concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginaria. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. En este proyecto el arte está comprendido por la literatura, en el caso de la *Divina Comedia* y la pintura.

Para el óptimo desarrollo de este trabajo, de carácter descriptivo en el campo de la didáctica, se realiza un curso en el cual se vincula la enseñanza de la *Divina Comedia*, con el apoyo de las artes renacentistas, en tres etapas:

En la primera etapa se realiza la investigación, documentación y recopilación de la información requerida para la investigación, primero se da lectura al texto de Vygotsky, *Psicología del arte*, (2012) y se busca recopilar las pinturas que permitan llevar a cabo la relación entre la literatura y el arte. En la segunda etapa, nos disponemos a analizar la información ya consultada, el análisis de las obras pictográficas, y el análisis de la *Divina Comedia* y cómo esta sirvió de inspiración para muchos de los pintores y escultores renacentistas. Y en la tercera etapa, proponemos un curso sobre la *Divina Comedia* que busca que se incluyan la pintura como forma de apoyo a la didáctica de esta obra.

Este trabajo de grado, que comprende la propuesta didáctica, está dividido en dos capítulos, en el primero encontramos el marco teórico de la propuesta, lo que engloba los antecedentes, la metodología y el marco conceptual; en el segundo capítulo encontramos la propuesta didáctica comprendida por el corpus, las etapas de la propuesta y los resultados esperados. Luego de estos dos capítulos el trabajo culmina con las conclusiones a las que se llegó luego de la elaboración de este mismo.

Capítulo 1

Marco teórico

En el trabajo de investigación titulado *Propuesta didáctica: la Divina Comedia con apoyo de las artes renacentistas* se busca vincular por medio de un curso la enseñanza de esta importante obra literaria con las artes renacentistas que se dieron luego de la aparición de la obra de Dante, para poder realizar esta investigación se ha recurrido a la teoría de Lev Vygotsky (2012), psicólogo de origen ruso, el cual desarrolla una investigación en la cual busca entender cómo funcionan las obras de la literatura, cómo se construyen y la relación socio – cultural de las obras, así mismo Vygotsky explora los campos de la didáctica del arte, tema de mucho interés en el desarrollo de este trabajo investigativo.

Este proyecto investigativo está centrado en el arte renacentista, pero es importante delimitar los periodos que comprende esta investigación; en primer lugar, encontramos que la primera fecha de referencia será cercana a 1337, donde aparece publicada la *Divina Comedia*, en segundo lugar encontramos que en cuanto a las obras pictográficas en que nos basaremos son aquellas comprendidas entre 1337 y el fin del renacimiento, cerca de 1600, pero estas obras artísticas serán únicamente aquellas que

estén basadas o tengan de algún modo influencia en la obra de Dante y no todas las producidas en dicho periodo histórico. Frente a qué clase de artes renacentistas se utilizarán para apoyar la didáctica de la divina comedia se decidió usar únicamente obras de pintura.

1.1 Antecedentes

En la tesis de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, *Propuesta didáctica para vincular la lectura del poema épico La Divina Comedia. Capítulo I: El infierno y la construcción de la identidad adolescente con relación a la Unidad El viaje y el héroe en Tercer Año Medio en el subsector de Lenguaje y Comunicación* (2018) de Constanza Mera Rozas y Vanessa Severino Ríos, se encontró un valioso antecedente porque allí se plantea un modelo didáctico sobre el abordaje de la obra la *Divina Comedia*; es un aporte, pues se trata de una guía sobre cómo plantear un taller basado en la *Divina Comedia*. En este caso particular, las autoras reparan únicamente en la primera parte de la obra, el infierno y se trazan como objetivo crear un material didáctico de apoyo para el docente que abarque como contenido literario el tema del viaje y del héroe.

Otro de los textos que se tuvieron en cuenta es la tesis doctoral de la Universidad de Granada, titulada: *Representaciones artísticas sobre la Divina Comedia: Pintura,*

escultura, grabado e ilustración (2006) de Ana Márquez Ibáñez. El Aporte de este texto está centrado en que en este se evidencia la importancia de la *Divina Comedia* en el arte, cómo jugó esta obra un papel importante en la inspiración de los escultores, pintores y de más. Aunque esta obra no está centrada en el Renacimiento, como mi trabajo lo planea estar, si presenta algunas obras de la época que fueron inspiradas por la obra de Dante.

1.2 Metodología

La metodología usada en este proyecto está basada en los aportes teóricos de Manuel Unigarro en su texto *Educación Virtual, Encuentro Formativo en el Ciberespacio* (2004). En este texto se hace referencia a la metodología denominada *Comunicación Educativa* de Habermas. Para poder empezar a explicar este tipo de metodología, es importante entender en primer momento que el método significa la manera como los actores abordarán el proceso educativo, este método se desarrolla antes de plantear el curso con el fin de que el aprendizaje sea eficaz y efectivo, es decir que no se pierda tiempo en tareas inoficiosas que no aportarán al proceso y que se cumplirán las metas propuestas.

En términos menos rigurosos, el método es la *mecánica* que se sigue para llegar a los ideales de formación que pretende la educación. Son las instancias que se deben ir conquistando para allanar los caminos de la formación. (p, 97)

Esta metodología está principalmente basada en, como su nombre lo indica, la comunicación. Para Habermas se requiere de una interacción en la que participen los actores del proceso educativo con el fin de llegar a un acuerdo común por medio del habla. Este proceso comunicativo contiene una dimensión ética y debe operar como compromiso y garantía de quienes juegan un papel en esta relación.

También en la metodología de la comunicación educativa se busca que, por medio del reconocimiento mutuo, los dos actores ejerzan un papel activo en la comunicación, no solo un esquema de emisor- medio- receptor. El estudiante no es solo un actor pasivo que espera información, sino que el educador ha de inspirar la reflexión y el ánimo de seguir investigando en su alumno. También el educador debe entender que el aprendiz no es un vaso vacío, sino que es un ser con una visión de mundo ya formada, con una experiencia previa, y pre- saberes ya concebidos y se deben tomar y aprovechar para implementar los conocimientos acordados.

Algunas de las condiciones elementales para que se dé esta comunicación educativa son: la comunicación es motivadora, los diálogos entre el docente y el estudiante no quedan únicamente en la charla, sino que logran polemizar, despertar la

curiosidad, avivan la curiosidad por más conocimiento. Por otro lado, la comunicación es persuasiva, no busca imponer ideas, sino que el educador busca que el estudiante sea capaz de desarrollar su propia idea con los conocimientos presentados. Esta comunicación también busca ser estructurante, es decir que logre que el alumno se forme cada día y así mismo crezca como persona.

Dentro de esta metodología también es importante que la comunicación sea adaptativa, es decir que la interacción entre el estudiante y el docente debe permitir que el aprendiz salga al mundo y haga uso de este conocimiento, no que solo se quede en la teoría de una clase. La comunicación debe ser igualmente consistente, es decir que los discursos que se usen en el proceso educativo sean congruentes y coherentes. De la misma manera la comunicación debe ser generalizadora, lo que hace que el estudiante sea capaz de ver más allá de lo obvio y pueda él mismo generar ideas propias. Por último, para que la comunicación educativa pueda ser posible, es necesario que la comunicación facilite la inteligibilidad, esto significa que los dos actores manejen un código común, lo que permita que el entendimiento sea posible.

Dentro de los objetivos que se proponen entorno a la comunicación que se busca alcanzar también es importante precisar cómo va a operar la comunicación de los actores dentro del curso, precisar cuáles son los canales que se usarán y las actividades en las que se buscará que el estudiante interactúe con los demás compañeros.

También es importante que las actividades orientadas hacia el uso de los recursos tecnológicos para que el estudiante se aísle y estudie en su casa o en su trabajo, sino que la educación virtual que hace uso de la metodología de la comunicación educativa busca que el estudiante genere todo un proceso de comunicación por medio estas herramientas virtuales. El maestro debe propiciar la comunicación el estudiante y otros participantes del curso, es importante que esta información debe ser oportuna, además de clara y suficiente. También esta comunicación debe ser amable y cordial, vale recalcar en este punto porque en los medios digitales se corre mucho el riesgo de malentendidos en cuando al tono del mensaje.

Dentro de este proceso metodológico es importante que se tengan en cuenta ciertas características importantes como la interactividad e interacción la cual hace referencia no solo a la relación alumno – máquina, sino que como hemos mencionado tiene que haber una relación con el docente, también es importante que el estudiante tome una posición activa dentro de este propósito. Es importante en esta metodología que el proceso garantice la movilidad, o capacidad de desarrollar la educación en diferentes escenarios; la convertibilidad o capacidad de trasferir información entre medios diferentes y conectividad, se busca que el estudiante tenga distintos focos, pues en el mundo actual la conectividad significa el acceso a un mundo de información inmediata.

1.3 Marco conceptual

Durante el desarrollo de este trabajo investigativo se busca encontrar la manera de enseñar *La Divina Comedia* con ayuda de la pintura inspirada en la obra y que se produce durante el mismo Renacimiento. A lo largo del curso comprenderemos que las llamadas *Bellas Artes* o *Artes Mayores* (pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine) nacen como respuesta a la época en la que se dan. Las obras de arte son una respuesta a un contexto social específico. Por ejemplo, encontramos en Colombia que a mediados del siglo XX se escribió literatura denominada de *La Violencia*, esto como respuesta artística a un conflicto bipartidista que cobijó a todo el país; así mismo sucede con *La Divina Comedia*, para poder analizarla es importante analizar el contexto en el que fue escrita, y no podemos dejar de lado las otras artes que fueron inspiradas en esta obra, en este caso la pintura. Por esto, para el desarrollo de este proyecto didáctico he seleccionado tres conceptos que serán fundamentales en la construcción de este.

1.3.1 Educación, Virtual y Educación Virtual

Para poder desarrollar este proyecto, que tiene una metodología de curso virtual, es importante que se tengan claros ciertos conceptos que serán claves en el desarrollo de

esta propuesta, el primer concepto al que quisiera referirme es el de Educación. Para definir este concepto Manuel Unigarro hace referencia a la educación como: “una labor de instrucción” (2004, p. 37), aunque también se asegura que no hay una definición consensuada sobre este concepto, y la definición más óptima para este caso sería la de que es una acción que está medida por la voluntad y la conciencia por parte de los dos actores que intervienen en esta, también es importante aclarar que en esta relación uno de los actores domina y el otro no, esto porque alguno de los dos posee un conocimiento que el otro desea obtener, pero gracias a la teoría crítica de Habermas, mencionada por Unigarro, se ve la educación como un acuerdo mutuo entre humanos cuyo fin es el entendimiento mutuo, cada uno de ellos es un fin en sí mismo, cada uno desarrolla su autonomía, y no existe manipulación.

También es importante entender sobre la educación que actualmente vivimos en el mundo de la información, aquel que posee la información tiene más poder que aquel que no la tiene, así mismo adquirir información o conocimiento *hace más* a alguien, es decir le da más herramientas que permitirán que se desarrolle de manera más sencilla en su vida, es como dos personas se pierden en un bosque y solo una de ellas sabe leer una brújula, o conoce algo de astronomía, lo que le permite ubicarse. Así mismo será la vida para quien tenga el conocimiento y sepa cómo usarlo, es por eso que la educación es un campo tan importante, permite que aquellas personas que desconocen algo, accedan a una fuente y tomen lo que necesitan para poder salir del bosque.

En cuanto al término de lo virtual, en el mismo texto de Unigarro encontramos que la definición de virtual en muchos casos está ligada a la simulación, o lo no real; pero en este caso, y para los fines prácticos de esta investigación, será de utilidad usar la definición que hace referencia a la simulación de imágenes que usa un computador, y así mismo nos valdremos de la definición de *Ciberespacio*, la cual se refiere al lugar donde se encuentra lo virtual.

Para poder cerrar estos conceptos es necesario también referirse al término Educación Virtual, el cual no se refiere una educación simulada, sino que hace referencia a una educación que se da dentro del ciberespacio, en este caso, el espacio en el cual se da el proceso educativo deja de ser un salón de clases, y este conocimiento puede ser adquirido en la casa, en el trabajo, incluso en un café. Con este tipo de educación cualquier lugar es apto siempre y cuando se puedan acceder al ciberespacio.

Esta metodología también tiene la ventada de que presenta múltiples formas de aprender algo, el estudiante puede hacer uso de videos, de videoconferencias en vivo, de juegos y muchas otras maneras más, esto sin contar con que este tipo de educación le permite al estudiante acceder a su material de estudio en todo momento. Si alguna persona requiere de algo en la madrugada puede entrar al ciberespacio y acceder a esta información. Como menciona Unigarro en su texto, este tipo de mundo cibernético acabó con múltiples fronteras, como los son las físicas, encontramos que puedo hablar y ver en vivo a una persona que se encuentre del otro lado del mundo, puedo acceder a cierto nivel

educativo sin tener horarios y más importante aún, sin tener límites en la información que puedo consultar.

Esta educación en la que no hay necesidad de que los cuerpos de los maestros y los estudiantes estén presentes, también se han convertido en una ventaja en cuanto que ha permitido ampliar la cobertura en educación, ya no es un impedimento para las personas que están en lugares muy lejanos a universidades o colegios acceder a la educación, pueden tomar sus clases de manera virtual, esto siempre y cuando se tenga la posibilidad de una conexión a Internet.

Otras las diferencias que vemos de esta educación con la educación presencial es el hecho de que los alumnos de educación virtual deben cultivar más la responsabilidad y la disciplina, esto porque no solo son responsables de presentar sus obligaciones a tiempo, sino que también lo son de tomar el tiempo de estudio correspondiente, pueden decidir en qué lugar van a estudiar, cuanto tiempo van a estudiar y cómo lo harán, pero si no lo hacen no habrá ningún tutor o estudiante recalándole que no cumplió con un horario o con unas tareas, el único responsable del éxito o el fracaso del proceso educativo es el estudiante, pues es totalmente autónomo en cómo quiere que su proceso se lleve, es por esto que esta metodología no le *funciona* a todo el mundo, el estudiante debe también ser autocrítico y determinar si este tipo de educación le funciona o si prefiere la educación presencial.

1.3.2 Edad Media y Renacimiento

En este trabajo investigativo se buscará desarrollar un curso en el cual se estudie *La Divina Comedia* a través de la pintura renacentista, este tema es muy amplio, porque conocemos perfectamente que la obra de Dante goza de una importancia primordial dentro de la historia de la literatura. Para poder analizar la obra de manera correcta es importante también analizar el contexto en el cual se produce esta, y cuáles son las influencias sociales del autor, pues las obras de arte, tanto la *Divina Comedia*, como las pinturas que se analizarán, son un espejo de la sociedad en la que se desarrollan, no son ajenas a un entorno, sino que en gran parte pertenecen a este y son fiel testimonio del pensamiento de la época.

Como ya he mencionado la importancia de contextualizar el texto, quisiera que nos situáramos en la Edad Media; y posteriormente en el Renacimiento, esto permitirá que el estudiante pueda leer la obra con una idea un poco más concreta de la mentalidad de la sociedad bajo la cual se conciben las obras, así podrá identificar más adelante características propias de cada uno de los movimientos artísticos en las propias obras.

La Edad Media es un período histórico muy largo, para muchos de los historiadores este periodo abarca desde la caída del Imperio romano en el 476 d.C, hasta

la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453 d.C; este periodo se desarrolla exclusivamente en Europa. La caída del Imperio romano no se dio de la noche a la mañana, al estilo de la caída de Troya, sino que fue algo progresivo. Muchos de los problemas se ocasionaron por el crecimiento desmedido de este imperio, lo que generó que el poder central fuera colapsando e intereses privados hicieran de las suyas; en el siglo V el Imperio romano de occidente se había debilitado al grado que la capital estaba indefensa ante cualquier ataque hacia fines del siglo el Imperio había desaparecido y había en su lugar: en España y su oeste de Francia los visigodos, los francos en el norte de Francia, los ostrogodos en Italia y los vándalos en el norte de África.

Sin embargo, la monarquía bizantina conservaba algunas de las tradiciones del Imperio, como el uso del latín en las cortes, aun cuando el griego había reemplazado al latín; también se compilaron los dos grandes pilares del derecho romano como los fueron los códigos de Teodosio y Justiniano; otra de las tradiciones que sobrevivieron fue la del cristianismo, desde Nerón hasta Diocleciano, los emperadores romanos coquetearon con el cristianismo, pero no fue hasta en el reinado de Constantino que esta se convirtió en la religión oficial del imperio; fue esta misma religión, tras la caída del imperio, la que tomó el poder y se convirtió en figura clave de la sociedad, de hecho el tema comenzó a hacerse presente en la escritura, encontramos por un lado *La carta sobre los cristianos* escrita por Plinio el Joven dirigida al emperador Trajano y los escritos de Tácito.

Como ya se mencionó anteriormente, la iglesia católica va tomando cada vez más poder tras la caída del Imperio romano; y jugará un papel importante sobre la historia a partir de ese momento, sin querer que suene ambicioso, se podría asegurar que es muy difícil concebir la idea de Edad Media sin la iglesia. En Roma podemos ver los orígenes del pontificado y cómo se empieza a consolidar este poder eclesiástico: poco a poco los sacerdotes fueron ejerciendo una labor pastoril con las comunidades paganas, los sacramentos se empiezan a hacer frecuentes y la vida social se empieza a ligar a estos.

Como los papas se consagran como autoridad moral luego de la caída del Imperio romano, tras la llegada del medioevo su poder busca expandirse y tras la coronación de Carlo Magno, se abre una puerta entre el acercamiento de poderes; en el siglo XII la iglesia toma la delantera y aparece la Reforma gregoriana en la cual se habla de la supremacía de poder espiritual sobre el temporal, de la monarquía. Este poder estaba mezclado con que la iglesia poseía grandes porciones de tierras, también contaban con el derecho al diezmo, es decir el 10% de los cultivos, y los clérigos eran casi las únicas personas con educación y la educación a la que tenía acceso el pueblo era exclusivamente cristiana, y aquellos que no respetaban estas importantes reglas eran castigados con la excomunión o la inquisición.

La inquisición, fue una institución de enjuiciamiento creada por la iglesia católica, esta se dedicaba a la erradicación de la herejía, en la práctica esta institución fue conocida principalmente por sus prácticas de tortura; además de esto los juicios se llevaban de

manera secreta, no se revelaban los nombres de los testigos y no había el derecho a una defensa; por lo que se puede inferir que los juicios en muchos casos eran injustos, los testigos acusaban a sus vecinos o familiares bajo los efectos de las torturas, así mismo los castigos para los juzgados eran radicales: muertes en la hoguera, multas y reclusiones, aparte de la pérdida de los bienes que la iglesia tomaba como propios.

Con esto quisiera referirme un poco al poder de la iglesia en la Edad Media y cómo este poder va a ser significativo posteriormente en varias muestras de cultura, como la literatura, la pintura, la música entre otras. Adicionalmente, con esta introducción a la importancia de la religión cristiana en la Edad Media, podemos comprender y dar algunas luces sobre aquello que se convertirá en el Renacimiento. También es importante recordar, como dato importante para esta investigación, que la Edad Media es conocida como el oscurantismo, este calificativo se debe al estancamiento de progreso que se dio en estos siglos de dominio de la iglesia cristiana, esto por cuenta de la exclusividad que se dio a la educación, porque como ya se mencionó, solo podían acceder a ella los clérigos y la nobleza; debido a la inquisición también se evitaba el poder del libre pensamiento, y los dogmas religiosos no admitían críticas ni cuestionamientos, además las artes y ciencias no pudieron desarrollarse de manera libre porque estaban bajo la mira de la misma iglesia. A finales de esta época se da un despertar del ser humano, la sociedad deja de mirar a Dios y dirige su mirada al ser humano.

Referente al tema que nos concierne, quisiera referirme un poco a la literatura medieval, esto nos dará un panorama más amplio que permitirá más adelante entender de manera más clara nuestro objeto de estudio, la *Divina Comedia*, y el lazo que esta obra tiene con la literatura medieval.

La Edad Media en cuestiones de literatura está comprendida por tres periodos: en primer lugar encontramos la alta Edad Media, en este periodo la literatura estaba en latín, predominan el romance, y las coplas juglarescas, a nivel religioso, los tratados religiosos; luego viene en periodo intermedio de la Edad Media, esta época se desarrolla entre los siglos XI y XIII, y ya se empiezan a desarrollar las lenguas anglosajonas y romances, la épica y los relatos sobre amor predominan; por último, encontramos la baja Edad Media, esta época se da justo antes del Renacimiento, ya comienzan a verse las nuevas mentalidades, comienza a evidenciarse que el ser humano se convierte en el centro de la sociedad, a nivel de géneros literarios aparece la novela caballeresca y el teatro profano.

Frente a las características de la literatura medieval también es importante recordar que no toda se da por medio escrito, esto porque como ya he mencionado anteriormente, los clérigos eran los únicos miembros de la sociedad con una formación académica, el resto de la población en su mayoría era analfabeta, por lo que las tradiciones literarias se dan por transmisión oral, entonces aparecen unos personajes conocidos como los juglares. Estos juglares se dedicaban a aprender grandes historias de memoria y las contaban de pueblo en pueblo con el fin de entretener a la monarquía y al

mismo pueblo. Este tipo de transmisión oral generó que muchas de las obras de la Edad Media, principalmente de la alta Edad Media, fueran de carácter anónimo, se desconocía cuál de los juglares había comenzado con las historias, de dónde provenían o cuáles eran sus raíces; adicionalmente, la mayoría de las historias como pasaban de juglar en juglar, presentaba variaciones, no seguían realmente una versión oficial o fidedigna de un origen, y las mismas historias eran contadas de cientos de maneras diferentes.

Por otro lado, debido a la fuerte influencia de la religión en la época y el control social que se dio por parte del cristianismo, la literatura y el arte en general tenían un gran contenido religioso por lo que cuentan, en muchos casos, con un ánimo moralizador, ético y didáctico. Frente a esto encontramos un personaje que hará presencia en las obras de esta época y es el Caballero, este héroe emprende un viaje en el que se ve enfrentado a muchas situaciones de peligro en las cuales debe realizar una búsqueda del honor, y justicia, todo esto bajo el nombre de Dios. Uno de los grandes ejemplos de este tipo de literatura es el *Cantar de mio Cid*, Rodrigo Díaz de Vivar; emprende una lucha contra los moros, situación donde resalta la lucha contra los paganos y miembros de otra religión, en medio de esta lucha se ve que el héroe vive una afrenta a su honor, y emprende un nuevo camino en el cual tiene que recuperar su honor siendo leal a su señor y a Dios. En general la dinámica de las novelas de caballería es la misma, y como mencionaba anteriormente, buscan moralizar y guiar al pueblo por el camino de las reglas de Dios, así mismo cuando alguna obra salía de este sesgo, corría el riesgo de ser censurada por la

iglesia, por lo que podemos inferir que muchos textos se perdieron en medio de la lucha contra la herejía.

Pero la influencia de la religión dentro de las artes no solo la podemos ver en las novelas caballerescas, sino que también encontramos que los clérigos también fueron importantes escritores y obras como las de San Agustín y Santo Tomás hoy en día cuentan con un gran valor literario. Una característica importante de los textos escritos de la época es que eran escritos en versos, esto se debe a que como ya expliqué, la tradición oral hacía que los cancioneros o romances fuera más fáciles de memorizar.

En la Edad Media también se dio el teatro, que a su vez se dividió en dos: por un lado estaba el teatro culto, el cual se centraba en temas religiosos y el popular, relacionado con los juglares; posteriormente en la baja Edad Media también apareció lo denominado como *Carnaval* en la cual el pueblo se daba la libertad de disfrazarse y jugar a pertenecer a roles diferentes a los que realmente pertenecía; estas celebraciones eran consideradas de carácter pagano y por tanto con significado pecaminoso. Este tipo de celebración inició lo que conoció como Teatro Profano.

Otro de los aspectos que quisiera recordar, y que posteriormente será de importancia cuando analicemos la obra de Dante, es el hecho de que en la Edad Media se empiezan a desarrollar las lenguas romances, aunque la mayoría de los textos eran

escritos en el latín, estas lenguas comenzaron a tomar fuerza y poco a poco se comenzaron a consolidar como lenguas nacionales.

Este corto acercamiento al contexto, nos da una luz de la vida en la Edad Media y en el Renacimiento y cómo se desarrolla el arte en estos dos movimientos, esto también nos ayuda a comprender cómo podemos entender los cambios que tuvo el arte y la visión de mundo que se ve reflejada en la obra de Dante.

1.3.3 Arte

Al referirnos a la definición del arte, encontramos innumerables versiones, algunas de ellas que se contradicen con la anterior, pero para los fines prácticos de este proyecto nos basaremos en la definición de que el arte es la expresión de carácter creativo que puede tener un ser humano a través de una técnica. Usualmente este tipo de expresiones están condicionadas a una época y son reflejo de la sociedad en la cual se desarrollan. Así como actualmente el tipo de arte que se produce dice mucho de la sociedad en la que vivimos, la situación era similar en la Edad Media y Renacimiento.

Es importante también en este punto reconocer cómo se dieron y las características relevantes de otros tipos de artes que se dieron durante la Edad Media,

como ya se mencionó haciendo referencia a la literatura medieval, también con otras se evidencia un gran peso religioso, el arte se concibe como ofrenda hacia Dios, por lo que en este periodo artístico las obras se encuentran dentro de monasterios, catedrales y abadías.

Dentro del arte medieval podemos diferenciar dos tipos de movimientos el primero se extiende hasta cerca del siglo XIII y recibe el nombre de arte románico, se le conoce así porque se evidencia en su creación la similitud con las creaciones arquitectónicas romanas. El arte románico buscaba propagarse y llevar a Dios más cerca de la comunidad; encontramos en este tipo de arte también un elevado nivel de simbolismo, imágenes que no son usadas porque sí, sino que cada una de estas tiene un significado importante; al igual que con algunos casos literarios, la mayoría de las obras son anónimas, esto porque no importa tanto quién las realizó, sino lo que logran transmitir. En este punto quisiera hacer un paréntesis y recordar a las personas que están tomando este pequeño curso de la Comedia de Dante que este simbolismo también se hará presente en esta importante obra, de hecho, la obra está cargada de detalles, como una pintura, y ninguno de ellos es puesto al azar, sino que cada uno juega un papel importante dentro de la construcción de una gran obra. Uno de los simbolismos más recordados es el de la pantera, el león y la loba que se le aparecen a Dante en los primeros cantos, estos animales representan la lujuria, la soberbia y la codicia, aunque ya más adelante tendremos el tiempo de explicarlo con más calma.

Por otro lado, el otro movimiento artístico que se dio en la Edad Media es el gótico, este movimiento nació en primer lugar como forma de arte religioso, por esto encontramos catedrales góticas muy importantes, como lo es la Catedral de Notre Dame, una de las cosas más curiosas que encontramos respecto al arte medieval es que por primera vez se presenta una internacionalización de movimientos artísticos, como la iglesia cristiana tiene un control sobre un vasto territorio de lo que hoy es Europa, se empiezan a dar las peregrinaciones, en donde los creyentes emprendían grandes caminatas con el fin de visitar los sepulcros de santos y mártires, esto hizo que los caminos usados se convirtieran en fuentes de intercambio no solo comercial, sino que también cultural.

Respecto a las creaciones artísticas es importante recordar que como las obras eran principalmente para enaltecer a Dios, se dan en las iglesias o catedrales y estas a su vez se convierten en obras de arte. En este periodo podemos observar que el arte esta principalmente ligada a la arquitectura, hacen su aparición los arcos, lo que permite que las estructuras sean más elevadas, y en su mayoría las columnas, las puertas, los exteriores y hasta los mismos vitrales cuentan con una gran cantidad de detalles que hacen parte de una obra aún más grande.

En el periodo gótico, aunque la escultura está ligada a la arquitectura, esta fue ganando independencia y poco a poco los rasgos se hicieron más realistas en los personajes que se esculpían. Respecto a la pintura, que es el arte en el que se centrará este

curso para apoyar el análisis de la *Divina Comedia*, es importante reconocer que comenzó como murales románicos, y posteriormente se independizó a los retablos. Entre los siglos XI y XII las iglesias románicas tenían bóvedas que contaban con grandes pinturas con imágenes religiosas, de carácter didáctico, este detalle también será importante tenerlo en cuenta para el posterior análisis de nuestra obra en cuestión.

En la baja Edad Media aparecen imágenes religiosas muy importantes que nos ayudarán a comprender esa imagen que tenía la sociedad del juicio final, del cielo, el infierno y el purgatorio, algunas de estas imágenes importantes son el tríptico del Juicio Final de Hans Memling; o las imágenes de carácter religioso de Giotto Di Bondone, quien precisamente es mencionado por Dante en su obra:

“Creísteis que en pintura Cimabue
tuviese el campo, y es de Giotto ahora,
y la fama de aquel ha oscurecido.
Igual un Guido al otro le arrebató
la gloria de la lengua; y nació acaso
el que arroje del nido a uno y a otro.” (2018, Canto XI)

A finales de la Edad Media se empiezan a dar descubrimientos que también empiezan a evidenciar nuevos aspectos del arte, y desde ya anuncian lo que será el Renacimiento, uno de estos importantes inventos se da en 1450 cuando Johannes Gutenberg crea la

imprensa, por otro lado, el mundo medieval realiza importantes descubrimientos como los geográficos, lo que le permitirá incentivar la creatividad y la curiosidad en el ser humano, abriendo paso a una época de descubrimiento y alumbramiento intelectual.

Luego de esto entramos de lleno al Renacimiento, esta fue una época en la que el ser humano amplió sus horizontes y dio paso al antropocentrismo, poco a poco se empieza a desplazar la idea de que Dios es el centro del mundo, y se centra la mirada en el ser humano. Mientras que en la Edad Media al ser humano se le creía pecaminoso por naturaleza, en el Renacimiento el hombre cambia su manera de pensar, deja de ser tan supersticioso y comprende que él mismo puede determinar su destino.

El mundo medieval cambia tras dos eventos importantes, uno de ellos es el descubrimiento de América y el otro son los avances y las teorías que se desarrollaron a nivel astronómico, estas ideas comenzaron a desmoronar la visión del mundo impuesta por la iglesia, adicionalmente en la baja Edad Media se expandieron las lenguas nacionales, y con la llegada de la imprenta se empezaron a distribuir libros en este tipo de lengua, lo que hizo que ya la educación no estuviera solo en manos de los clérigos y la monarquía, sino que muchas más personas pudieron acceder a esta; esto generó un desarrollo impresionante en las artes y las ciencias.

Una de las características importantes de esta época, es que pasamos de un modelo económico como es el feudalismo, al mercantilismo, esto permitió que se diera

un mayor intercambio cultural, y también generó que las nuevas ideas se expandieran más rápido, además, como ya se mencionó antes, los libros se volvieron de más común dominio entonces también fueron intercambiados y las voces de más escritores e investigadores fueron replicadas haciendo que la curiosidad se despertara en muchas más mentes, un ejemplo claro de esto fueron los escritos de Martín Lutero, los cuales cuestionaban prácticas de la iglesia como el pago de las indulgencias, estos pensamientos y críticas se esparcieron creando rápido un desacuerdo común entre los creyentes con la iglesia, la cual se vio obligada a acabar con la práctica de las indulgencias.

A nivel de las artes, encontramos que en el Renacimiento la escultura se transformó, las imágenes se hicieron más realistas, de hecho, muchas de estas fueron hechas en tamaño real, uno de los ejemplos de esto es la escultura de San Jorge de Donatello, en esta figura vemos características también propias de las esculturas grecorromanas. También en el arte encontramos obras en las que el ser humano es el punto de interés, las imágenes religiosas poco a poco son desplazadas y el hombre común toma su lugar, un ejemplo de esto es la *Monalisa*, de Leonardo Da Vinci o incluso más representativo del antropocentrismo *El hombre de Vitruvio*.

Este movimiento innovador y cargado de ideas que despertaron al hombre de su sueño intelectual de varios siglos comenzó en Florencia, Italia, aunque pronto se expandió por el resto de Europa. El Renacimiento se origina en Florencia por diferentes cuestiones que se alinearon propiciando un ambiente cómodo para la creación y el desarrollo de la

ciencia, algunas de estas características son que, en primer lugar, Italia concentraba gran parte de la cultura grecorromana porque había sido la capital del antiguo Imperio; también familias florentinas influyentes ayudaron al desarrollo de la cultura en esta época, familias como los Medici o los Mecenas pagaron para que se les realizara grandes obras de arte, por ejemplo los Medici fueron quienes pagaron a Botticelli para que ilustrara la *Divina Comedia* de Dante.

Con la claridad del marco conceptual se cierra entonces este primer capítulo y se invita a la lectura del capítulo II, en el cual se dará el detalle de la propuesta didáctica.

2. Capítulo 2

Propuesta didáctica

En el siguiente capítulo se explicará de manera amplia cómo se desarrollará el curso que se ha propuesto en este trabajo, este curso pretende relacionar el arte renacentista con la obra de Dante, la *Divina Comedia*. En este capítulo se presentará la relación del curso en relación con el texto *Educación Virtual, Encuentro Formativo en el Ciberespacio* de Manuel Antonio Unigarro G (2004). y *La Psicología del Arte* de Lev Semiónovich Vygotski (2012). También se presentarán las etapas de las propuestas, y cómo se desarrollará el curso, explicando cada una de las actividades que los estudiantes deberán solucionar. Por último, también se presentarán las pinturas que fueron inspiradas en la obra de Dante y las cuales fueron seleccionadas para desarrollar este proyecto.

2.1 Corpus

La obra de Dante, inicialmente titulada la Comedia, por el hecho de que se opone a la estructura de una tragedia, en la que el protagonista recorre un camino que lo lleva a la perdición, posteriormente se conoció, gracias a Bocaccio, como *La Divina Comedia*, es

una de las más representativa del Renacimiento, según mi criterio. Parte de la importancia y algunas de las razones por las que elegí hacer el proyecto didáctico centrado en esta obra las expongo en los siguientes cuatro puntos:

La primera razón es que Dante se toma el trabajo de incluir en su obra a personajes históricos o personajes fantásticos que gozaban de algún reconocimiento en la época. Encontramos héroes griegos como Aquiles, Héctor; encontramos a reyes; enemigos reales de la vida de Dante de los cuales este pudo vengarse poniéndolos en el infierno y hasta clérigos, situación muy controversial para la época. En esta obra podemos evidenciar que los personajes no son nuevas configuraciones, por lo que el trabajo de autor no es crear personajes y darles una voz, sino que es dar una voz acorde a un personaje ya creado, como sucede con Virgilio, quien guía a Dante a través del infierno y el purgatorio. Con esta razón también quiero hacer referencia a que el amplio contenido histórico al que se refiere el autor deja en evidencia la vasta cultura que poseía Alighieri.

La segunda razón es que la obra tiene un sentido simbólico muy fuerte, así como encontramos una gran riqueza en materia de personajes, encontramos que la carga simbólica en cada uno de los tres escenarios es inmensa. Esto sin tener en cuenta que el viaje que realiza Dante es de por sí simbólico, y representa el camino que deben tomar los hombres para librarse de sus pecados.

La tercera razón, es que la obra de Dante es didáctica, en varios casos mencioné que el arte de la Edad Media contaba con un sentido didáctico que permitía a la iglesia enseñar ciertas cosas sobre la religión al pueblo, esto teniendo en cuenta que los campesinos y gente del común no sabían leer por lo que las expresiones como la pintura y la escultura ayudaron a explotar este sentido pedagógico. Con *La Divina Comedia* podemos ver que Dante se toma el tiempo de explicar cada uno de los detalles de los tres escenarios, y, en caso del infierno, explica los castigos a los que serán acreedores quien cometa cada uno de los pecados, lo que buscaría que las personas estuvieran más conscientes de sus acciones, Dante busca recuperar la moralidad de la humanidad, moralidad que estaría cambiando, porque debemos recordar que la obra se escribe en un periodo de transición entre lo que fue la Edad Media y lo que será el Renacimiento.

Por último, la cuarta razón que me parece que hace de esta una de las obras más importantes de su periodo, es el hecho de que representa una ruptura entre el mundo medieval y el renacentista, si bien a lo largo del curso evidenciaremos que la obra cuenta con características medievales, podemos ver características muy evidentes del Renacimiento, una de estas puede ser que aunque Dios y la religión sean el centro de la obra, el desarrollo de esta gira en torno al viaje que hace Dante para redescubrirse, lo que evidencia ya un antropocentrismo naciente. Otra de las características de cambio que evidenciamos en la obra es el hecho de que no está escrita en latín, sino que está escrita en lengua toscana, lo que acabaría con la exclusividad de la obra para sectores cultos y más personas podrían acceder a esta.

Frente a la elección de la pintura como arte para comparar y analizar *La Divina Comedia* quisiera referirme nuevamente a las Bellas Artes; como ya mencioné anteriormente, la escultura y la arquitectura estaban muy ligadas en la Edad Media, sin embargo, la escultura no tenía tal desarrollo para presentarse sola; por otro lado la música y la danza no son artes de las que tenga mayor material que pueda usar para un análisis profundo, lo que me deja con la Literatura y la Pintura, esta última ya se había desarrollado en gran medida para decorar las iglesias, existían ya para entonces varias técnicas y en el Renacimiento llegó a su máximo esplendor. Esta fue la razón por la que elegí la pintura para comparar con la literatura; la pintura me daba más material para trabajar y en su mayoría, por no decir en su totalidad, las obras renacentistas inspiradas en *La Divina Comedia* eran pinturas.

Respecto a mi decisión sobre por qué seleccioné *La Psicología del Arte* (2012) para desarrollar esta investigación, quisiera en primer lugar recordar que dentro del arte no solo debemos tener en cuenta las pinturas renacentistas seleccionadas, sino que es importante incluir la obra literaria, haciendo este paréntesis, vuelvo a la obra de Vygotsky, en este texto la cuestión principal que se plantea es la de ¿qué es lo que hace a una obra artística? ¿Qué la convierte en obra de arte?

Ha elegido un método objetivo, analítico. Su intención era recrear, mediante el análisis de las peculiaridades, de la estructura de la obra de arte, la estructura de

aquella reacción, o actividad interna que la obra de arte provoca. Ahí estaba para Vygotsky el camino que le permitiría penetrar en el secreto del valor imperecedero de las grandes obras, hallas la causa por la cual la epopeya griega o las tragedias de Shakespeare continúan, de acuerdo con las palabras de Marx, “Procurándonos todavía un placer estético” y teniendo, en cierto sentido, “el valor de las normas y modelos inaccesibles”” (Vygotsky, 2006)

Otra de las razones por las que escogí el texto la *Psicología del Arte*, es que el objeto de estudio de este son las obras literarias, además de la posición que propone el autor de comprender la función del arte en la vida de la sociedad y en la vida del hombre como ente sociohistórico, concepto que le viene muy bien a este proyecto en el cual se buscan mezclar y analizar dos expresiones de arte de un mismo contexto histórico.

A la hora de analizar la obra de arte, además Vygotsky propone que, a diferencia de lo que se planteaban los formalistas, se incluyan dos conceptos nuevos que son la forma y el material, con esto se propone que todo lo que el artista halla dispuesto, palabras, sonidos, fábulas extendidas, imágenes corrientes, y todos los materiales constituyen en sí la obra. Lo que cambia la manera de concebir la obra de arte, únicamente como un exterior y amplía el concepto de forma a la relación de los materiales dentro de esta misma. Como asegura el mismo Vygotsky: “El cuento, la novela corta, y la novela, así como la canción representan combinaciones de motivos estilísticos, por esta razón el argumento y el tema pertenecen a la forma, al igual que la rima. El

concepto de “contenido” no es necesario cuando se analiza una obra desde el punto de vista del tema”. Este concepto fue importante para desarrollar este curso porque permite dar un concepto común de análisis de los dos enfoques del arte que se pretenden analizar, si bien el autor se refiere a las obras literarias, los conceptos de formas y materiales también pueden ser usados en el análisis de las pinturas seleccionadas.

Otra de las herramientas que Vigotsky propone para analizar la obra es la fábula dentro del argumento, es decir los mismos acontecimientos, pero en el orden en el que se comunica la obra. La fábula, es el material cómo se presenta el argumento, consiste en dar una forma artística en medio de la cual se desarrolla el objetivo artístico, por ejemplo en la Divina Comedia, el valle oscuro por el que transita Dante al inicio de la obra, no es más que una herramienta que usa Dante (Autor), para prologar, o en este caso dar inicio y un objetivo al personaje principal, que en este caso es construirse como ser humano, porque si Dante (Personaje) se hubiera sentido bien con su condición de pecador, el texto y la obra artística no trasciende más allá.

Así mismo, Vigotsky se refiere a la creación de los sentimientos contenidos en las obras de arte: “El sentimentalismo o puede construir el contenido del arte, aunque solo sea por el hecho de que en el arte no existe contenido. La representación de objetos desde un punto de vista sentimental es un método particular artístico, del mismo modo que la representación desde el punto de vista de un Caballo de Tolstoi o un Gigante en Swift” con esto el autor nos asegura que los sentimientos no son más que piezas en una

maquinar artística, entonces podemos comprender que el amor que Dante siente por Beatriz es un elemento artístico dentro de la obra que, como se observará en el curso, logra trascender a otros tipos de arte como la pintura, haciendo del personaje de Beatriz uno de los más representativos.

Elementos como estos dentro del análisis de la obra de arte, tanto como literaria como pictográfica, hicieron que la obra de Vygotsky jugará un papel de suma importancia dentro del desarrollo del curso presentado, así como del texto de Unigarro se tomó la metodología que se desarrollaría en el curso, de un teórico como Vygotsky se tomaron los puntos importantes que permiten el análisis de una obra de arte para poder analizar de manera conjunta una obra de arte como la Divina Comedia acompañada de pinturas renacentistas, el cual es el objetivo final de este curso.

2.2 Etapas de la propuesta

Cómo ya he mencionado con anterioridad, en este proyecto se busca realizar un curso que permita vincular la enseñanza de *La Divina Comedia* de Dante Alighieri, apoyado de las pinturas renacentistas que están inspiradas en esta misma obra. En este proyecto se buscará vincular la pintura a la enseñanza de la literatura y también se buscará establecer la relación que existe entre *La Divina Comedia* y la pintura e identificar un modelo didáctico para poder enseñar *La Divina Comedia* por medio de la pintura renacentista.

Este curso se desarrollará de manera virtual por medio de un Blog que estará en la página www.blogger.com, y está basado en la metodología de Manuel Unigarro (2004). La población a la que va dirigida este texto es una población de educación media que deseen tomar el curso de manera informal, no como un curso propio de los currículos educativos de los colegios.

El curso estará organizado en cuatro etapas que estarán conformadas de la siguiente manera:

La Divina Comedia con apoyo de las artes renacentista

1. Información Preliminar

Antes de comenzar a analizar el curso es importante que se conozcan ciertos datos sobre la vida del autor y el contexto histórico en el que se da la obra para comprender de manera más clara la obra.

Contenidos:

1.1 Biografía de Dante.

1.2 Otras obras de Dante.

1.3 Marco histórico de la Divina Comedia

1.4 Arte Medieval y Renacentista

Actividad 1: Preséntese con los demás estudiantes agregando un comentario en la parte designada del blog. hable un poco de usted y su experiencia leyendo *La Divina Comedia*.

Actividad 2: Lea el texto seleccionado sobre la vida y obra de Dante escrito por José León Barandiarán (1966) y que se referencia a continuación (<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5143947.pdf>)

Actividad 3: Vea el video, a continuación, *Arte medieval y renacentista* (Owens, 2014), en el cual se explica cómo se vive el arte de la Edad Media y la del Renacimiento. Lo puede consultar haciendo clic aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=gz6cKgwXTpc>

Actividad 4: Vea el video en el cual se explican el contexto histórico del Renacimiento y la Edad Media. (El video será grabado por el promotor del curso)

Pinturas que se relacionarán en este capítulo:

Imagen	Detalles
	<p>Giotto. Detalle de un fresco del Paraíso. Presunto retrato de Dante. Capilla del Podestá. Museo Nacional del Bargello. Florencia</p>

Imagen	Detalles
	<p>Retrato de Dante, S. Botticelli 1490</p>
	<p>Ivan Aivazovsky - Dante muestra a un artista algunas nubes inusuales</p>
	<p>Domenico Peterlini – Dante in esilio</p>

Objetivos de la primera Etapa:

- Establecer la relevancia que tiene la vida de Dante dentro del desarrollo de la obra.
- Comprender el contexto histórico de la obra y relacionarla con las características propias de las pinturas de la época.

Resultados esperados:

Tras esta primera etapa es importante que el estudiante tenga una noción de la vida del autor, además de esto es importante que el estudiante comprenda de manera clara el contexto en el cual se da la obra y las expresiones artísticas de estas épocas.

2. Infierno

En esta parte del curso ya entramos a la obra, comenzamos con el infierno y Dante comienza su camino hacia la redención.

Contenidos:

2.1 Primer círculo: Limbo

2.2 Segundo Círculo: Lujuria

2.3 Tercer Círculo: Gula

2.4 Cuarto Círculo: Avaricia

2.5 Quinto Círculo: Ira y Pereza

2.6 Sexto Círculo: Herejía

2.7 Séptimo Círculo: Violencia

2.8 Octavo Circulo: Fraude

2.9 Noveno Circulo: Traición

Actividad 1: realice un mapa del infierno de Dante, esto le permitirá comprender de manera más completa el viaje que realizan los personajes, para esta actividad puede guiarse con el mapa o el video a continuación referenciados:

Video: Un paseo por los 9 círculos del infierno de Dante (Doc Files, 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=AmivWD_7_ag

Mapa: Mapa del Infierno, según la Divina Comedia de Dante (Mallison, 2016)

<https://sembrareneldesierto.wordpress.com/2016/08/09/charles-mallison/dante/>

Actividad 2: Vea el video en el cual se analizan las pinturas seleccionadas en relación con la obra. (El video será grabado por la persona que imparte el curso)

Actividad 3: Tarea, identifique la importancia del infierno para el arte.

Pinturas relacionadas en este capítulo:

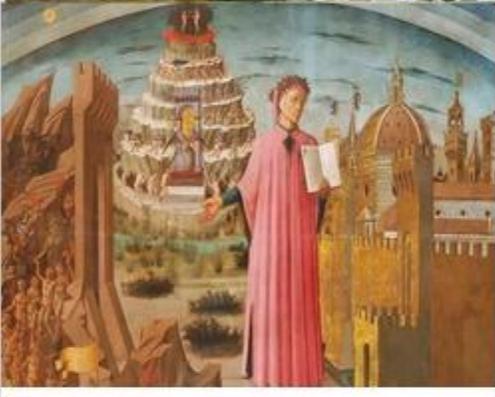
Imagen	Detalles
	<p>El Abismo del infierno, Sandro Botticelli (1485)</p>
	<p>Domenico di Michelino: <i>Dante y su poema</i> (1465).</p>
	<p>Giovanni Stradano: Canto VIII (1587)</p>
	<p>Giotto di Bondone: Satanás (Capilla de los Scrovegni)</p>

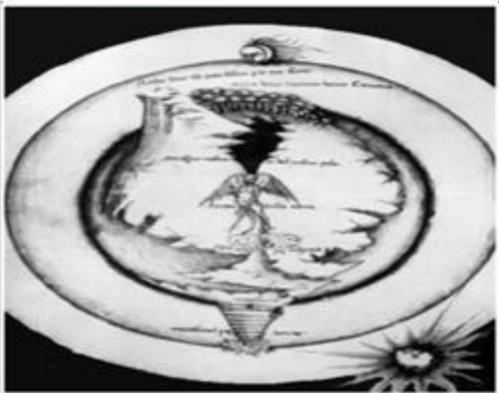
Imagen	Detalles
	<p>Boticcelli, Los Seis Gigantes Desnudos en Torno al Pozo</p>
	<p>Boticcelli, Dessin de Satan</p>
	<p>Ary Scheffer – The Ghosts of Paolo and Francesca</p>
	<p>Estructura espacial de la Divina Comedia, Anónimo, Florencia SXV</p>

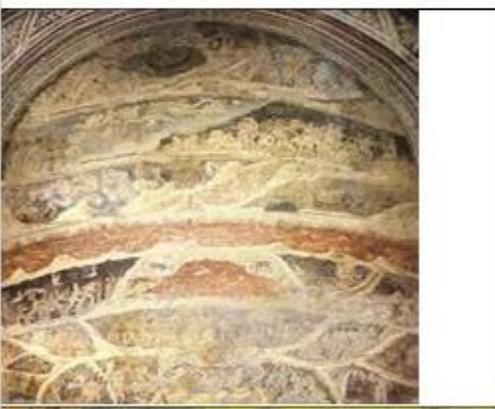
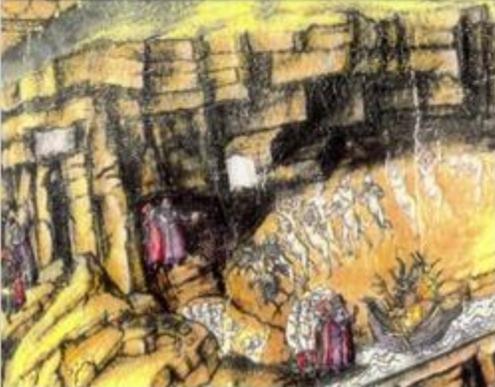
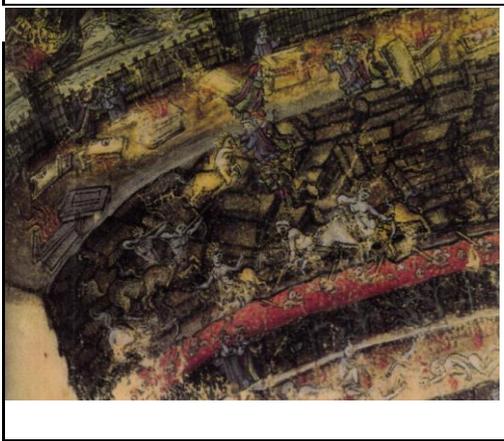
Imagen	Detalles
	<p>Miguel Ángel, Detalle de la Capilla Sixtina.</p>
	<p>El paso de la laguna Estigia o Caronte cruzando la laguna Estigia, Joachim Patinir</p>
	<p>Nardo Di Cione, Infierno</p>
	<p>Dante Guaido por Virgilio inicia su viaje. S Boticcielli.</p>

Imagen	Detalles
	Dante y Virgilio bajan al tercer circulo, S. Boticcielli
	Canto XII, Sandro Boticcielli
	Canto XXXIV, S. Boticcielli

Objetivos

1. Comprender la geografía del infierno de Dante
2. Identificar el carácter didáctico en la obra de Dante
3. Comprender la importancia del Infierno en la influencia del arte renacentista y futuras expresiones artísticas.
4. Analizar la importancia histórica que posee la obra de Dante por medio de los personajes presentados.
5. Identificar las características propias de la Edad Media y del Renacimiento en este capítulo.

Resultados esperados:

Tras haber culminado la segunda etapa se espera que el estudiante se capaz de comprender cómo está configurado el infierno, y la influencia de este para el arte.

3. Purgatorio:

Contenidos:

- 3.1 Soberbia
- 3.2 Envidia
- 3.3 Ira

3.4 Pereza

3.5 Avaricia

3.6 Gula

3.7 Lujuria

Actividades

Actividad 1: Asista a la videoconferencia grupal en la cual se debatirá el Purgatorio con los demás compañeros del curso

Actividad 2: Seleccione por lo menos cinco de los personajes históricos que aparezcan en el purgatorio y explique su importancia dentro de la obra.

Actividad 3: Vea el video en el cual se analizan las pinturas seleccionadas en relación con la obra. (El video será grabado por la persona que imparte el curso)

Pinturas relacionadas con este capítulo:

Imagen	Detalle
	<p>Anónimo, Siglo XVI</p>
	<p>Francesco de Buti 1420</p>
	<p>Doménico Di Marcelino 1465, Detalle del Purgatorio</p>
	<p>S. Boticelli, La montaña del Purgatorio</p>

Imagen	Detalle
	S. Boticelli, Siglo XXXI

Objetivos:

1. Comprender la importancia del personaje de Beatriz dentro de la Obra
2. Analizar la importancia del personaje de Virgilio dentro de la obra
3. Identificar las diferencias en el impacto artístico que tuvo el infierno en comparación con las obras en las cuales se representa el purgatorio.
4. Identificar las características propias de la edad media y del renacimiento en este capítulo.

Resultados esperados:

Al concluir, esta tercera etapa es importante que el estudiante comprenda las etapas del purgatorio, reconozca las obras de arte que están inspiradas en esta parte de la *Divina*

Comedia y sea capaz de debatirlo con sus compañeros con el fin de reforzar la metodología propuestas basada en la comunicación

4. Cielo:

Contenidos:

- 4.1 Primera esfera, La Luna, cambios y mutaciones
- 4.2 Segunda esfera, Mercurio, los ambiciosos
- 4.3 Tercera esfera, Venus, los amantes
- 4.4 Cuarta esfera, El Sol, los sabios
- 4.5 Quinta esfera, Marte: los guerreros de la Fe
- 4.6 Sexta esfera, Júpiter, los buenos gobernantes
- 4.7 Séptima esfera, Saturno, los contemplativos
- 4.8 Octava esfera, Las estrellas fijas, fe, esperanza y amor
- 4.9 Novena esfera, El Primer Móvil, los ángeles

Actividades

Actividad 1: cree una reflexión en la cual se analice el carácter didáctico de la Divina Comedia

Actividad 2: analice por medio de un texto la importancia y relevancia de Beatriz en el texto.

Actividad 3: Vea el video en el cual se analizan las pinturas seleccionadas en relación con la obra. (El video será grabado por la persona que imparte el curso)

Pinturas relacionadas con este capítulo:

Imagen	Detalle
	<p>Bosco, <i>Ascensión al Empíreo</i>, 1490</p>
	<p>La Asunción de la Virgen, Antonio Allegri da Correggio. 1526-1530</p>
	<p>Andrea Cellarius, S. XVII. Reproducción al mapa celeste.</p>
	<p>S. Boticelli. Canto XIII Paraiso.</p>

Objetivos:

1. Identificar las características del viaje de Dante como autodescubrimiento, característica importante del renacimiento.
2. Comprender los cuatro sentidos en los cuales se puede leer la obra, anagógico, moral, literal y alegórico
3. Identificar la importancia de la *Divina Comedia* para la literatura
4. Identificar la importancia de la *Divina Comedia* para el arte.
5. Analizar las características que hacen de la *Divina Comedia* una obra renacentista, aun cuando posee varias características propias de Edad Media

2.3 Resultados esperados

Tras haber terminado las cuatro etapas propuestas para el curso, el estudiante debe comprender la importancia de la *Divina Comedia* para la literatura universal; también el estudiante debe reconocer la importancia de la obra para el arte, reconocer las características que esta obra tiene del Renacimiento y de la Edad Media y, por último, identificar la importancia de Beatriz dentro del texto.

Conclusiones

Con el paso de los años la tecnología se ha ido incrustando en la vida del ser humano y muchas de las actividades que antes se realizaban con normalidad y sin la necesidad de un equipo electrónico hoy no se pueden concebir sin las comodidades que ha traído la era de la información digital. Así mismo muchos aspectos que hacen parte de la vida se han mudado al mundo digital, un ejemplo podría ser, hacer el mercado, antes se iba a una tienda, se seleccionaba uno por uno los elementos y luego se hacía una gran fila en la cual se pagaba. Ahora basta con tener unos de estos elementos tecnológicos para hacer las compras desde Internet, solo esperamos y sin necesidad de salir de casa los víveres llegan.

Otro de los aspectos de la vida que se fueron mudando al mundo tecnológico y haciendo uso de las herramientas digitales fue la educación, encontramos que, como se menciona en el libro de Unigarro, la televisión fue implementada en la educación y aunque causó gran revuelo llegó para quedarse y para ser usada con fines pedagógicos, así mismo, aunque para muchos la educación virtual es una suerte de degradación de la educación, para muchos otros significa una nueva oportunidad de avanzar hacia un mundo cada vez más digital que exige diariamente renovación.

Este modelo educativo en el desarrollo de este texto significa un gran avance, pone en evidencia una educación que busca renovarse, porque aquello que no se renueva está condenado a desaparecer, el problema es que como es una metodología relativamente nueva, aún hay muchos elementos que deben ser analizados, que deben ser mejorados y deben ser tenidos en cuenta antes de aventurarse a crear un curso o un programa de educación virtual. En primer lugar, debemos tener en cuenta que todas las personas, o la gran mayoría, de las personas que migran a la educación virtual, vienen de un sistema educativo clásico y debe adaptarse a esta nueva metodología. Este es un proceso que deben atravesar tanto alumnos como profesores, estos dos actores se deben adaptar a la nueva interacción y deben encontrar maneras de desarrollar sus actividades, pero ahora en el ciberespacio.

Así mismo, con este tipo de metodología, al igual que con la presencial, es necesario que desde un principio los actores conozcan las reglas de juego, esto significa que, por ejemplo, los estudiantes conozcan desde el principio cuántas horas de estudio deben dedicar, cómo se desarrollará el programa, qué herramientas se usarán, esto con el fin que el estudiante tenga claro cómo funcionará esta metodología y no se refuerce esta idea errónea que los estudiantes de programas virtuales dedican menos tiempo a la educación o aprenden menos, u otro tipo de mitos que giran en torno a esta metodología.

Una de las fallas con la se puede encontrar el estudiante al decidirse por este tipo de metodología es el hecho que aún cuando este sistema le brinda la posibilidad a muchas personas de acceder a la educación, se requiere de unos conocimientos básicos en tecnología, se necesita tener cierta idea sobre cómo manejar un computador, cómo abrir un correo electrónico, lo que significa que si bien esta metodología abre puertas, también las cierra.

Pero aún con estas fallas, que son mínimas comparadas con las ventajas que puede traer el uso de las tecnologías en la educación, se decidió desarrollar un proyecto como un curso de educación virtual, esto porque, como ya se mencionó, las cosas que no se reinventan están condenadas a desaparecer, entonces existe la obligación de buscar nuevas herramientas que signifiquen nuevos retos no solo para los maestros, sino también para los estudiantes.

En el caso del desarrollo de este proyecto, analizar una obra clásica como la *Divina Comedia*, con apoyo de pinturas renacentistas, permitiría que el estudiante pudiera sentirse aún más atraído con la ayuda de herramientas de multimedia como videos, videoconferencias, imágenes. Así mismo la ventaja de haber elegido esta metodología es que permite que cuando el estudiante tenga dudas pueda remitirse nuevamente a la información, no es como en una clase presencial que si un profesor dijo algo y no estamos pendientes perdimos la información, en este caso no pasa lo mismo porque el alumno tendrá siempre a la mano toda la información.

Así mismo, esta metodología le brinda al estudiante la posibilidad de ir a su ritmo, de controlar su tiempo, de analizar poco a poco cada uno de los cantos, ponerlos en comparación las pinturas seleccionadas, ventaja muy grande para el contenido que se propone en este curso, en el cual el estudiante mismo debe reconocer las características propias de cada una de las obras pictográficas e identificarlas en los cantos de Dante.

Por último, la ventaja que presentó este tipo de metodología para un curso como el que se propone es que puede ser ofrecido a una mayor cantidad de personas, el curso no está limitado por las barreras de la corporalidad, sino que todo aquel que tenga un computador puede acceder a este contenido, esta misma ventaja se presenta para reforzar la metodología propuesta de comunicación educativa, porque mientras que para muchos la educación virtual significa un aislamiento, con esta metodología el estudiante podrá interactuar con otros estudiantes de diferentes partes del mundo, no está condicionado únicamente a los compañeros que compartan un espacio físico en un salón de clases, sino que podrá intercambiar opiniones y desarrollar una comunicación con personas al otro lado del mundo y comparar sus conocimientos con otros estudiantes y comprobar cómo el contexto social, histórico y demás pueden influenciar en los conocimientos que se están adquiriendo.

Referencias

- Alighieri, D. (2018). *Divina Comedia* (20ª ed.). Madrid, España: Catedra.
- Barandiarán, J. (1966). “Dante Alighieri su vida y su obra”. En: *Revista Derecho* (25).
Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5143947.pdf>
- Doc Files (2016, octubre 29). Un paseo por los 9 círculos del infierno de Dante. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AmivWD_7_ag
- Mallison, C. (2016, julio 25). Mapa del Infierno, según la Divina Comedia de Dante. [Página Web], Recuperado de:
<https://sembrareneldesierto.wordpress.com/2016/08/09/charles-mallison/dante/>
- Márquez Ibáñez, A. (2006) *Representaciones artísticas sobre la Divina Comedia: Pintura, escultura, grabado e ilustración*. [Tesis de pregrado] Granada, España: Universidad de Granada. Recuperado de: <http://digibug.ugr.es/handle/10481/899>
- Mera, C. & Severino, V. (2017). *Propuesta didáctica para vincular la lectura del poema épico La Divina Comedia. Capítulo I: El infierno y la construcción de la identidad adolescente en relación a la Unidad El viaje y el héroe en Tercer Año Medio en el subsector de Lenguaje y Comunicación*. [Tesis de pregrado] Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Recuperado de:
<http://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/4488>

Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. (2006). *Estándares básicos de Competencias del Lenguaje*. Recuperado de:

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf

Owens, M. (2014, noviembre 22). Arte medieval y renacentista. [Archivo de video].

Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=gz6cKgwXTpc>

Unigarro, M. (2004). *Educación Virtual, Encuentro Formativo en el Ciberespacio*.

Bucaramanga, Colombia: Editorial UNAB.

Vygotski, L. (2012). *Psicología del Arte*. Ciudad de México, México: Fontamara.