

Pratiques artistiques et plurilinguisme. L'art comme levier de décentrement ?

6es Assises européennes du plurilinguisme, Cadix, 2022

Émilie Lumière
Laboratoire LLA-Créatis

DÉCENTREMENT

« capacité à prendre distance d'avec soi, ses repères, ses convictions, sa vision du monde, pour aller à la rencontre d'autrui »

Vandamme, Pierre-Étienne, « Qu'est-ce que le décentrement ? Moralité individuelle et justice sociale », *Ethica: revue interdisciplinaire de recherche en éthique*, Vol. 21, n° 1, 2017, p. 167-202.

MONSIEUR GOYA. UNA INDAGACIÓN (2019) DE JOSÉ SANCHIS
SINISTERRA

<https://www.teatrofernangomez.es/actividades/monsieur-goya-una-indagacion>

1. ART, DÉCENTREMENT, PLURILINGUISME

« Pour entrer dans une pensée de l'Europe de demain, ce non-savoir préliminaire s'impose [...]. Il en est de même pour entrer dans une œuvre d'art. Dans les deux cas, la croyance dans ses propres opinions est un obstacle irrémédiable ; il faut donc y aller nu et faire un détour, un long détour qui mène forcément quelque part ; mais où ? »

Soulaiges, François, « L'expérience de l'altérité de l'art ou l'art comme expérience de l'altérité », *Marges*, 06, 2007, p. 89-96, p. 90.

« Les œuvres sont des mondes et pour connaître un monde il faut entrer en lui, l'habiter, bref en faire l'expérience. »

Schaeffer, Jean-Marie, « Ouverture. L'art et l'émancipation. L'art peut-il encore éduquer ? », *Le Télémaque*, 2021/2 (n° 60), p. 11-13, p. 12.

« Si l'art peut encore éduquer, c'est peut-être à aider à considérer des paroles divergentes et des imaginaires singuliers, à contribuer à l'émergence d'autres formes de pensée et d'esthétique révélant ou renforçant des possibilités de relations dans la vie de la cité. »

Théval, Arnaud, « L'art comme médiation dissensuelle. Un processus de création critique dans et sur les institutions publiques d'une cité dite disciplinaire mise à l'épreuve des écarts et des porosités proposés par l'art », *Le Télémaque*, 2021/2 (n° 60), p. 95-108, p. 108.

« La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste (Anderson, Potocnik & Zhou, 2014 ; Amabile, 1996 ; Barron, 1988 ; de Sousa, 2008 ; Lubart, 1994 ; MacKinnon, 1962 ; Ochse, 1990 ; Runco & Jaeger, 2012 ; Sternberg & Lubart, 1995). »

Lubart, Todd, *et al.*, *Psychologie de la créativité*, Paris, Armand Colin, 2015, p. 13.

« L'art contemporain a sérieusement ébranlé trois certitudes sur lesquelles les esthétiques fondaient jusque-là leur assurance : savoir ce que c'est qu'une œuvre, ce que c'est qu'un genre, ce que c'est que l'art. »

Talon-Hugon, Carole, « L'esthétique face aux défis artistiques du XXe siècle »,
L'esthétique, 2013, p. 84-109, p. 85.

« Alors qu'en dramaturgie et en jeu classique ou naturaliste, l'acteur doit avant tout s'efforcer de "se recentrer", de trouver une union harmonieuse du corps et de l'esprit, dans la performance contemporaine, postmoderne ou postdramatique, l'acteur au contraire ne cherche plus cette union, d'ailleurs impossible [...]. Peu à peu, le spectateur de la performance contemporaine s'éloigne de son ancienne obsession pour l'harmonie, la perspective centrale, la structure cohérente, le centre stable. Il accepte de se laisser entraîner par une esthétique du débordement, des marges, de la liminalité. Sa perspective s'inverse, à l'image de celle de l'anthropologue adoptant pour un moment la perspective de l'autre. »

Pavis, Patrice, *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2018, p. 95-96.

2. PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES : EXEMPLE D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPAGNOL À PARTIR DE LA DRAMATURGIE « FRONTALIÈRE » DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

José Sanchis Sinisterra, Premio Max de Honor 2018.

Foto: Luis Camacho (Europa Press), https://elpais.com/cultura/2018/04/13/actualidad/1523611706_639421.html

DE GOYA A... MONSIEUR GOYA. UNA INDAGACIÓN, DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

1. FRANCISCO DE GOYA

1.1. VIDA Y OBRA

<https://www.youtube.com/watch?v=pVdU0Z-8Kk>

Transcribe el video (1'20):

Francisco de Goya y Lucientes

(EFE).- Un día como hoy de _____ nació Francisco de Goya en la localidad de _____ de Fuendetodos. Nombrado _____ comienza a realizar _____ oficiales de los Reyes, del que es máximo exponente _____ y de _____ datan también sus célebres _____. Junto a su obra oficial inicia una serie de _____ representados en Los caprichos _____ satiriza las supersticiones de la época. Sus grandes mecenas, los _____ de Osuna, y, más tarde, los Alba, le introducen en la vida social haciéndole importantes encargos, como su célebre _____. En _____ contrajo una grave enfermedad que _____ y marcó un punto de inflexión en su obra. La ocupación _____ de España dejó también en él una profunda huella que plasmó en los _____. Su última etapa se caracteriza por _____, que creó como decoración de su casa, la Quinta del Sordo. Tras la etapa _____ de _____ se exilió en _____ donde murió en _____.

1.2. LAS OBRAS DE GOYA EN SU CONTEXTO: ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

A. Relaciona cada palabra o expresión con su significado:

Un encargo – Una pintura de gabinete – Una estampa – Un grabado – Una lámina

- _____ : Cosa pedida.
- _____ : Imagen obtenida por medio de la impresión de planchas tratadas con la técnica del grabado.
- _____ : Pequeña pintura de caballete.
- _____ : Plancha de cobre o de otro metal en la cual está grabado un dibujo para estamparlo.
- _____ : Reproducción de un dibujo, pintura o fotografía trasladada al papel o a otra materia, por medio de una prensa, desde la lámina en que está grabada, o desde la piedra litográfica en que está dibujada.

B. Lee el texto reproducido a continuación (pág. siguiente) y contesta las preguntas:

- Quando Goya estaba en España, ¿qué práctica artística le dio más fama?
- Desde la perspectiva actual, ¿qué obras de Goya se consideran las más tradicionales? Al contrario, ¿cuáles eran las más innovadoras? ¿Por qué?
- ¿Qué fue la "Ilustración"? Y, ¿la "Inquisición"?
- ¿Qué fue la "Guerra de la Independencia" y qué consecuencias tuvo en España?
- ¿Qué son los Desastres de la guerra? ¿Qué imagen daban del contexto de la época?
- Explica: "absolutistas", "liberales", "afrancesados". ¿Por qué tendencia(s) se decantó Goya?
- ¿Por qué Goya fue apartado de la Corte tras la Guerra de la Independencia?
- ¿Por qué salió de España en 1824? ¿A dónde fue?
- ¿La modernidad de la obra de Goya se reconoció en su tiempo? ¿Por qué? Justifica tu respuesta con elementos del texto.

3. MONSIEUR GOYA. UNA INDAGACIÓN DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

3.1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA

Arte y teatro para devolver la vida a las pinturas negras de Goya

Adaptado de: Raquel Vidales, Madrid, 19/09/2019, *El País*, https://elpais.com/cultura/2019/09/18/actualidad/1568831855_358330.html

Hace justo 200 años, Francisco de Goya dio las primeras pinceladas de sus pinturas negras, una serie de 14 murales entre los que se encuentran algunas de sus obras más conocidas: *Saturno devorando a su hijo*, *Porro semihundido*, *Duelo a garrotazos*, *Dos viejos*, *El aquelarre*, etc. Las pintó sobre las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, una finca que compró en 1819 a las afueras de Madrid para escapar de la vida social, ya completamente sordo, enfermo y de la convulsa situación política, presagiando tal vez su futuro exilio en Burdeos.

¿De qué negro impulso nacieron aquellas pinturas? ¿Qué le pasaba a Goya por la cabeza para decorar su propia casa con tan lóbregas imágenes? En torno a estas preguntas, sobre las que investigadores y creadores llevan dando vueltas estos dos siglos, el Centro Fernán Gómez de Madrid ha construido un ambicioso proyecto que incluye el estreno de una pieza teatral de José Sanchis Sinisterra, escrita expresamente para la conmemoración, y una gran exposición con un centenar de obras de 58 artistas contemporáneos en las que se aprecia la huella¹⁴ del aragonés: Antonio Saura, Antoni Tàpies, Rafael y Daniel Canogar, Cristina Iglesias, Luis Gordillo, Carmen Calvo, Eva Lootz, William Kentridge, Jorge Galindo y Rogelio López Cuenca, entre otros.

La exposición, comisariada por Oliva María Rubio, se divide en tres grandes grupos. En el principal se reúnen obras que reinterpretan títulos de Goya: ahí están algunos lienzos de la famosa serie *El perro* de Goya de Saura; un *Saturno* de Pablo Serrano (1974) y otro de Robert Longo (2012), así como una *Leocadia* del Equipo Crónica y una instalación de Pilar Albarracín que materializa la estampa 39 de *Los caprichos* colocando un gran burro sobre una montaña de libros.

Otro apartado lo conforman piezas en las que se adivina el rastro de Goya aunque no se alude directamente a él. Y otro está formado por piezas que profundizan en las temáticas que obsesionaron al aragonés: la guerra, la violencia, la miseria. Por ejemplo, el vídeo de López Cuenca *After Goya* (2009), que superpone una imagen de la guerra del Golfo a *Los fusilamientos* (1814), y una fotografía de Cristina Iglesias que muestra a una joven desnuda junto a *La maja desnuda* en el Prado.

La huella de Goya en el arte contemporáneo va más allá de la alusión directa a sus grandes cuadros. Él introdujo la subjetividad, lo grotesco, la violencia, la deformidad, la locura, que son temas recurrentes en todo lo que vino después. Por eso no nos hemos limitado a escoger obras que lo reinterpretan, sino también otras que beben de él, resumió ayer la comisaria en la presentación de la muestra, titulada *El sueño de la razón*. La huella de Goya en el arte contemporáneo, que se puede visitar desde mañana hasta el 24 de noviembre.

“Si vieras con qué furia pinta esas paredes (...) Esa furia viene de muchos lados, me parece a mí. De lo que él pintaba antes, cuando era más que nadie. Del pozo de silencio en el que vive ahora. Del vendaval de sueños y de gritos que sacude sus noches cuando no está despierto. Y de esta patria infame que condena a sus hijos a vivir bajo el signo de Caín”. Esta frase la pone Sanchis Sinisterra en boca de Leocadia Zorrilla, la mujer con la que Goya compartió sus últimos años, desde que se instaló en la Quinta

Leobroke Grove (2010), de Jorge Galindo. VEGAP

¹³ Esquivo: desdefioso, áspero.

¹⁴ La huella: rastro, vestigio que deja alguien o algo.

3.2. ENTRE TEATRO Y FANTASMAGORÍAS GOYESCAS: ACERCAMIENTO AL TEXTO DRAMÁTICO

Lee el fragmento de la obra reproducido a continuación e identifica los elementos siguientes:

- Situación espacio-temporal del fragmento. Ojo: el fragmento consta de dos partes ubicadas en lugares y épocas diferentes.
- Personajes presentes.
- “Off”: ¿qué/quién es?, ¿qué papel tiene?
- Procedimientos metateatrales. Efecto de esta metateatralidad en los espectadores.
- Obras de Goya evocadas en el fragmento.
- Analizando este fragmento desde una perspectiva intermedial –es decir, estudiando las relaciones entre los diferentes “medios” o expresiones artísticas (teatro, pintura, música, etc.) presentes:
 - ¿cómo se introducen las obras de Goya o la de Rosario Weiss Zorrilla?, ¿gracias a qué procedimientos?
 - ¿qué función o interés tendrá esta combinación entre teatro y pintura?, ¿qué efectos puede producir en los espectadores?

→ En tus respuestas, redacta frases utilizando subordinadas relativas, al menos una en subjuntivo.

Fragmento:

El texto *Monsieur Goya. Una indagación* está desprovisto de escenas con título o número claramente expresado. El fragmento reproducido a continuación se sitúa, aproximadamente, en la última cuarta parte de la obra.

22

LEOCADIA.- (Se incorpora, se cubre con un amplio mantón y va hacia un lateral) Ahora no piensa más que en pintar... En pintar y en dibujar... Pero, si vieras cómo pinta esas paredes... Con qué furia pinta encima...

ANTONIO.- ¿Encima... de qué?

LEOCADIA.- (Tras una pausa) Cuando llegamos a la Quinta, esta sala y la de abajo estaban todas cubiertas de paisajes, de gente... Doce o catorce pinturas, creo... Todas preciosas, muy alegres, con mucha luz... (Habla mirando hacia el exterior. Todos los demás personajes, desde sus respectivos lugares escénicos, parecen mirar en la misma dirección)

ANTONIO.- ¿Y de quién eran? Quiero decir: ¿quién las había pintado?

LEOCADIA.- No sé... Las debió encargarse don Pedro Marcelino, a saber cuándo...

ANTONIO.- ¿Antes de que Goya... de que don Francisco le comprase la Quinta?

LEOCADIA.- Cuando llegamos, ya estaban ahí... Y al principio, casi le gustaban. O, por lo menos, no parecían enfadarle tanto como luego, como ahora. Si hasta le explicaba a mí Rosario cómo estaban hechas algunas figuras, algún fondo... Pero después...

ANTONIO.- Después de que cayera tan enfermo, claro...

LEOCADIA.- Sí, también... Pero, sobre todo, después de la destitución de Riego, en Zaragoza, hace dos años... Y del furor de los serviles, siempre azuzados¹³ por la Corona y por la Iglesia. Gritando “¡Vivan las cadenas!”... y lanzando proclamas sobre el “peligro republicano” que los liberales representamos...

(Hay un brusco cambio de iluminación que deja a oscuras casi todo el espacio escénico, salvo la luz que, desde el lateral, baña la figura de Leocadia. Vuelve la voz de Off)

OFF.- Ya basta, Leocadia, gracias... No tienes por qué asumir tú toda la carga histórica y política de esta... indagación...

LEOCADIA.- (Tras una pausa, en la que cambia de actitud) Pues alguien tendrá que hacerlo, ¿no?... Porque sin la historia y la política no se entiende nada. De su vida y de sus pinturas, quiero decir...

OFF.- El silencio...

4. LECTURAS DRAMÁTICAS DE LA OBRA Y ESCRITURA TEATRAL

4.1. LECTURAS DRAMÁTICAS

Leamos los fragmentos de *Monsieur Goya. Una indagación* de José Sanchis Sinisterra (2018), reproducidos a continuación.

Se cuidarán:

- Los acentos tónicos
- La articulación y la pronunciación
- La coherencia semántica (¿qué sentido se quiere transmitir? ¿qué se está contando?)
- La expresividad y la originalidad (¿qué sentimientos se quieren suscitar? ¿qué efectos se quieren producir en los espectadores?)

ACUÉRDATE:

ACENTO TÓNICO

- Cuando una palabra tiene un acento gráfico, debes insistir en la sílaba que lleva este acento (gramática; Andalucia).
- Cuando una palabra está escrita sin acento gráfico:
 - ✓ si termina con una vocal, una -n o una -s, el acento tónico está en la penúltima sílaba (madre, trabajajan, coches);
 - ✓ si termina con una consonante que no sea ni -n, ni -s, el acento tónico está en la última sílaba (libertad, cantar).

Previamente, preparar la lectura en casa: busca el vocabulario desconocido.

FRAGMENTO 1

(Inicio de la obra)

(Oscuridad total. Silencio... o casi: se percibe una respiración de procedencia incierta. La oscuridad se va atenuando. Quien respira emite un leve carraspeo... que se convierte en voz. Tenue claridad. La voz parece decretar lo que vemos. Como "regla general", podría establecerse que, cada vez que se escucha la voz en OFF, una luz más bien débil parpadee en un discreto ángulo elevado del fondo)

OFF.- ... Empiezo a ver imágenes... O mejor, la condición de las imágenes: la luz.

Y hasta oigo voces: una mujer y un hombre.

Están en una estancia indefinida...

Hay poca luz: ¿un candelabro, un quinqué, un candil?

En todo caso, es un lugar austero, modesto, con pocos muebles...

El hombre y la mujer se han detenido ante una puerta cerrada.

...No estoy seguro de que vayan vestidos "de época" (mil ochocientos veintitantos, quizás), pero supongo que sí...

Ella sería, sin duda, Leocadia (en la treintena) y él quizás Moratín (más de sesenta).

Oigo sus voces, sí, y hasta distingo sus palabras...

(Leocadia le está mostrando una llave)

LEOCADIA.- La tengo siempre cerrada con llave.

4.2. ESCRITURA TEATRAL Y PUESTA EN ESCENA

TAREA ORAL CON NOTA DE CC

En grupos, reescribir el final de la obra desde:

(fragmento 6) "OFF.- Ya, ya... Hasta aquí... No más cháchara: corre a ocupar tu trocito de eternidad..."

y presentar la creación ante el resto de la clase.

A nivel estético (ambiente, personajes, modo de actuación, etc.): mezclar varias expresiones artísticas, en particular **teatro y pintura**, introduciendo evocaciones a **obras de Goya**.

38

Duración: 9-10mn / grupo.

Consigna lingüística: tiempos diferentes; subordinadas relativas y consecutivas, al menos dos en subjuntivo.

Se valorarán:

/ 10	Cumplimiento de la consigna lingüística y nivel de lengua (riqueza del vocabulario, gramática, conjugación, pronunciación y acentos correctos).
/ 5	Creatividad en la escritura.
/ 5	Calidad y originalidad de la puesta en escena y actuación.

CONCLUSIONS

Les conditions de l'utilisation de l'art en classe de langue :

Quelles formes artistiques ?

Pour quel public ?

Selon quelle mise en œuvre ?