

Juan José García Arnao.

Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación “Don Bosco”. Madrid.

Ejercicios tridimensionales con módulos prismáticos reutilizados

Preámbulo

La difícil convivencia de la experiencia artística con la actividad docente, que es uno de los aspectos que pretende abordar este Congreso, y aún más cuando se supone que esa práctica debe ser generalizada a todos los individuos, me ha llevado a diseñar en mi trabajo como profesor universitario, una serie de trabajos por medio de los cuales los estudiantes de Magisterio puedan descubrir y desarrollar sus personales capacidades artísticas que, en mi modesta opinión y pese a que no las han desarrollado durante su escolaridad precedente de la mejor de las maneras posibles, son bastante amplias.

Naturalmente, no puedo perder de vista que mis alumnos/as esperan que sus estudios les capaciten, además, para ejercer como maestros, tanto en Educación Infantil como en Primaria, por lo que sus expectativas pasan por adquirir una suerte de modelos a imitar por sus alumnos/as en un futuro no muy lejano. La mayor parte desconfían de sus propias capacidades y desconfían, por tanto, de las de sus futuros discípulos: siguen considerando la idea romántica del genio y aducen que la mayoría de los alumnos serán incapaces de “dibujar bien” por carecer de las cualidades necesarias para ello. Desconocen, también y esto es más obvio, los contenidos que deben impartir, considerando el Área como asignatura orientada a la confección de efectistas e inútiles trabajos manuales.

Por todo ello, una segunda faceta de mi trabajo está encaminada a dar a conocer esos contenidos, reflexionar acerca de ellos y, con posterioridad y en consecuencia, posibilitar que mis alumnos/as sean capaces de adaptar lo esencial de sus actividades a la futura práctica docente en aquellos niveles en los que ellos/as deban ejercer.

Lo que ahora presento es el resultado de una serie de trabajos desarrollados durante estos últimos siete años en los que intento compaginar algunas de estas consideraciones y que, independientemente de su posible aplicación en un aula de Educación Primaria, suponen una pequeña demostración de las capacidades artísticas de una serie de individuos no relacionados anteriormente con el fenómeno artístico más allá de lo imprescindible (Esto es, en la mayoría de los casos, prácticamente nada).

Los trabajos se plantean como parte del programa desarrollado en las asignaturas de “*Fundamentos de las Artes Plásticas y su Didáctica*” y “*Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica I*”, de Primer Curso de la Diplomatura de Magisterio del Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación “Don Bosco”. Son el resultado de siete años de trabajo en este Centro, hasta hace un año Escuela de Magisterio adscrita a la Universidad Complutense.

Se corresponden a asignaturas obligatorias de la Universidad Complutense de Madrid para las especialidades de Educación Primaria, Educación Musical y Educación Física, para “*Fundamentos...*” y para la especialidad de Educación Infantil en el caso de “*Desarrollo...*” Son resultado, por tanto, no sólo de una fundamentación teórica, sino de una práctica docente encaminada, por una parte, a desarrollar las capacidades artísticas de los/as estudiantes de Magisterio sin olvidar, por otra, las posibles aplicaciones más prácticas y directas de dichas actividades en el futuro ejercicio profesional de estos/as maestros/as en los diferentes cursos de la Educación Primaria.

Mi propósito es constatar, primeramente, las posibilidades creadoras de cualquier alumno/a universitario/a, aún cuando el cultivo de las capacidades artísticas no haya ocupado ni su currículum ni su trayectoria vital anterior. Creo que de la observación de los resultados puede deducirse que, con una más adecuada preparación en este campo, la mayoría de ellos/as podrían expresarse mediante la Plástica con una fluidez sorprendente.

En segundo lugar, a través de la necesaria observación de los fenómenos artísticos de su entorno, tanto de autores como de las obras, he pretendido que mis alumnos/as descubran algunas de las características que definen la escultura contemporánea, sobre todo en su faceta de elemento urbanístico y de manifestación de un lenguaje no figurativo.

Después de la experimentación personal, y para terminar, llega el momento de hacer compatible la expresión artística con el desarrollo de los contenidos marcados en el currículo de Educación Primaria en el Área de educación Artística. Se trataría de que el alumno/a de Magisterio fuera capaz de diseñar distintas actividades para los diferentes cursos en los que es posible que pueda llevar a cabo su labor profesional. Serían ejercicios adaptados a esos niveles de enseñanza, en las que el manejo de materiales reciclados, modulares, geométricos y no realistas, tuvieran especial protagonismo. Siguiendo, además, los postulados que orientan los contenidos del Área, despojar a estas actividades de una consideración meramente pretecnológica o de trabajo manual. Por último, también acorde con los contenidos curriculares, dar a conocer a los/as alumnos/as de Primaria los distintos lenguajes artísticos del siglo XX, sobre todo los referidos a las manifestaciones plásticas no figurativas, -en concreto las tridimensionales-, a menudo tan poco tratados o afrontados con una gran carga de desconocimiento, subjetivismo e irresponsabilidad por parte de algunos/as maestros/as de este ciclo.

De la realización de este tipo de actividades se derivan una serie de actitudes indudablemente nuevas a la hora de apreciar las manifestaciones artísticas del entorno, lo que dará pistas de trabajo conjuntas con otra serie de Áreas de conocimiento (Interdiscipliniedad). Amén de una reconsideración de las propias capacidades y de los conceptos que pueden ordenar los contenidos curriculares del Área Artística. Con la implicación de materiales no fabricados directamente por los/as alumnos/as, se pretende concienciar, también, una sensibilidad acorde con el respeto al entorno medioambiental, la reutilización de recursos, etc (Ejes Transversales). La presentación de los trabajos finales en exposiciones sugiere no sólo el contacto y el conocimiento de otro tipo de instituciones más regladas (Museos), sino el fomento de unas actitudes de respeto hacia los demás, expresado en el respeto hacia sus creaciones (Educación para la Tolerancia).

1. Fundamentos teóricos

Dentro de las diferentes técnicas encaminadas a desarrollar en los/as alumnos/as las propias capacidades artísticas, aparece el campo de los trabajos tridimensionales. Si, de entrada, las habilidades en el Área Artística están bastante poco desarrolladas, al referirnos a la escultura, esta laguna aumenta en profundidad y en extensión: si ha habido algún contacto, éste se ha limitado a trabajos con arcilla o pasta de papel, en casi todos los casos con un interés reduccionista aplicado al típico trabajo manual para “regalar en el Día del Padre o de la Madre”.

Con el planteamiento de estos ejercicios se pretende no sólo evitar esa concepción simplista del área de la Educación Artística (según aparece incluso explicitado en el propio Diseño Curricular Base de Ed. Primaria), sino proporcionar al alumno/a una visión suficientemente seria del fenómeno escultórico para que sea capaz de desarrollar en el futuro trabajos de este tipo con sus alumnos/as, además de hacerles entender algunos de los problemas esenciales con los que la Escultura de este siglo se ha tenido que enfrentar.

Tenemos, pues, tres grandes campos de interés u objetivos:

- el desarrollo de las capacidades artísticas de los/as alumnos/as de Primer curso de Magisterio
- la preparación de esos/as alumnos/as para su futuro trabajo docente en un terreno digamos “práctico”
- la adquisición de conocimientos teóricos sobre determinados fenómenos artísticos (la escultura del siglo XX en este caso) que forman parte de nuestro Patrimonio Cultural

Los ejercicios aquí desarrollados se dividen en dos tipos de estructuras realizadas en su totalidad con cajas de cartón procedentes de envases no superiores en cuanto a dimensiones a un Brick de un litro. Como introducción, a los/as alumnos/as se les presentan algunas obras significativas de la escultura moderna y contemporánea, en concreto de las que pueden integrarse en los movimientos de la abstracción geométrica: Informalista, Constructivista y Minimalista. De ellas no sólo se valora la experimentación formal con planos, cubos o prismas, sino que se reconoce la decisiva aportación del hueco (espacio-interior) dentro de cualquier manifestación escultórica contemporánea.

Para el primero de estos tipos se plantea la posibilidad de utilizar un número indeterminado de cajas, siempre que sean más de tres y que se respete su integridad. Su colocación se hará prescindiendo de cualquier interés figurativo o realista, antes al contrario, explotando las posibilidades expresivas del ritmo o el equilibrio en pos de una imagen eminentemente abstracta. La obra resultante se desliga del referente realista pero mantiene la multiplicidad de puntos de vista y la solidez de cualquier manifestación escultórica (se entiende solidez por un volumen cerrado rodeado de aire=espacio)

Para el segundo, el trabajo se centrará en una sola caja que deberá desmenbrarse, desplegarse, abrirse...manipularse, en suma, para conseguir “liberar” el espacio interior (contenido por las seis caras de la caja) integrándolo con el propio límite externo.

En este caso, el trabajo aborda el definitivo logro de la escultura del hierro (encabezada por autores como Julio González), que desembarazó a la escultura de esos límites interiores-exteriores. Aun prescindiendo de los referentes más o menos figurativos que acompañaron a éste tipo de práctica escultórica, lo que interesa es abordar la problemática de los propios límites de la escultura (Problemática que, por otra parte, es probable supere no sólo mis propias intenciones, sino también, y sobre todo ,los intereses del alumnado universitario de Magisterio)

2. Materiales

El Material, como ha quedado expuesto, ha de proceder de la reutilización de cajas de cartón con las que habitualmente pueden convivir los/as alumnos/as con lo que, además de aprovechar las posibilidades creativo-expresivas de dichos materiales, los/as alumnos/as pueden trabajar en el centro escolar los conceptos de reciclado y reutilización de recursos materiales.

Para la colocación y sujeción de los módulos (las cajas), se cuenta con cualquier medio que el alumno considere necesario, aunque se sugiere bien un alambre (que, de no ser rígido dificultaría la estabilidad definitiva de la estructura), o bien una serie de palillos de madera planos, los cuales estarían colocados en el interior de las cajas resultando invisibles, por razones estéticas e incluso éticas, al espectador. En los casos en que fuera necesario, la caja o cajas utilizadas en la base, deberán rellenarse con algún material que facilite su estabilidad (arena, por ejemplo). Se cuenta, además, con diferentes útiles para cortar y pegar así como papeles de colores o pintura para dar los acabados finales.

3. Desarrollo de los ejercicios

3.1. Ejercicio con varios módulos adicionados

MATERIALES: varias cajas, pegamento, cortatramas, palillos planos, pintura o papel de colores

CONDICIONES:

- deben utilizarse las cajas sin manipular
- el resultado final no debe ser figurativo
- las cajas deben disponerse considerando la multiplicidad de puntos de vista propia de las manifestaciones escultóricas
- la disposición de las cajas intentará dar relevancia a los elementos rítmicos y dinámicos mediante la sustentación en las aristas o vértices, buscando equilibrios, asimetrías...

PISTAS DE TRABAJO: Constructivismo, escultura no figurativa contemporánea, Arte Minimal, Arte Conceptual, Informalismo...

ARTISTAS: Pevsner, Naum Gabo, Kurt Schwitters, David Smith, Robert Adams, Chillida, Camín, Amador, Aguilar Feliciano, Torner, Gabino.

3.2. Ejercicio de desenvolvimiento (Un único módulo)

MATERIALES: Una sola caja, cortatramas, pegamento, pintura

CONDICIONES: - deberá utilizarse sólo una caja
- deberá ser manipulada, rasgada, rota, desplegada, extendida, etc
- se prescindirá de cualquier interés figurativo

PISTAS DE TRABAJO: Escultura del hierro, Constructivismo, Minimalismo

ARTISTAS: Max Bill, Calder, Hans Uhlmann, Di Teana, Carel Visser, Jean Arp, Naum Gabo, Pevsner, Julio González, Orensanz, Camín, Chillida, Oteiza, Chirino, Salamanca, Alfaro, Pevsner,

Los trabajos son realizados en dos sesiones de dos horas, a las que ha precedido una exposición teórica por parte del profesor con ayuda de material fotográfico referente a obras y artistas profesionales. Se ofrece la posibilidad de incluir, junto al trabajo, un posible proyecto de instalación del mismo en un entorno urbanístico de libre elección por parte del alumno/a.

Tras el trabajo práctico, que será expuesto con el resto de las producciones artísticas del alumnado a la conclusión del curso académico, los/as alumnos/as deberán desarrollar la correspondiente adaptación del mismo a un aula de Primaria, considerando los aspectos que se contienen en el Proyecto Curricular. En esta adaptación se considerarán Contenidos, Conceptos, Actitudes y Actividades que la realización de estas obras, adaptadas a las capacidades de alumnos/as de Primaria, puedan aparejar. También entrarán en consideración los aspectos multidisciplinares y los que hagan referencia a los Ejes Transversales en este mismo nivel educativo.

4. Muestra de resultados

Se ofrecen, a continuación, algunos ejemplos de trabajos llevados a cabo bajo las condiciones antes expresadas. De ellos puede destacarse la asimilación de los criterios previos y una cierta calidad expresiva. En algunos casos, los alumnos acompañaron a sus producciones de un fotomontaje en el que éstas quedaban instaladas dentro de un entorno urbano.

5. Conexiones con el ámbito escolar

Se ofrecen a continuación lo que podrían considerarse como “mínimos” a la hora de refrendar las adaptaciones de los/as alumnos/as de Magisterio de cara a su futura práctica docente. Se trata, en realidad, de buscar las conexiones de este tipo de trabajos con el mundo de la educación en el nivel obligatorio y elemental de la Educación Primaria, al margen de su supuesta y/o posible artisticidad.

Los/as alumnos/as deberán confeccionar unas “fichas” de trabajo similares a las que se adjunta, en las que adapten el trabajo realizado en el ámbito universitario al ámbito de la Ed. Primaria.

(Se ha tomado como referencia elemental el currículo de Ed. Primaria propuesto por el MEC a la hora de definir las pautas de aplicación de la LOGSE)

		Conceptos	Procedimientos	Actitudes	Actividades	Materiales
BLOQUE 1	Formas e Imágenes					
BLOQUE 2	Lectura de imágenes					
BLOQUE 3	Fundamentos de la Configuración					
BLOQUE 4	La Mancha					
BLOQUE 5	La Tercera Dimensión					
BLOQUE 6	El Color					
BLOQUE 7	La Proporción					
BLOQUE 8	Composición y Ritmo Visuales					
BLOQUE 9	Instrumentación					
BLOQUE 10	Apreciación de los Valores Artísticos					

5. Conclusión

El trabajo aquí presentado es tan sólo una humilde aportación en lo que considero no sólo mi ocupación profesional, sino una de mis principales ocupaciones vitales.

Primero como persona interesada por el Arte, incluso como practicante del mismo.

La manera en la que accedí a los estudios artísticos, la forma en la que recibí, el modo –incluso- en que luego he podido ejercer los conocimientos adquiridos, me ha llevado a reflexionar sobre las posibles lagunas existentes en mi formación.

Después como educador y, más concretamente, educador de educadores.

Me preocupa despertar en mis alumnos/as las capacidades artísticas que puedan tener, máxime cuando constato día a día que éstas son muchas o, cuando menos, muchas más de las que ellos/as hubieran podido imaginar.

Y me preocupa que ellos/as sean capaces de trasladarlas en un futuro inmediato a sus propios alumnos/as.

Por último, como padre, preocupado de que mis hijos reciban una educación artística adecuada a sus necesidades, considerando no sólo su posible dedicación profesional al mismo en un futuro, sino su completa e integral formación en todas las facetas que componen a la persona, entre las que figura, en todos los individuos –en mayor o menor medida- la capacidad artística.

Aunque en la sociedad en que vivimos no fuera tan imperante la influencia de la imagen, aunque prescindieramos de esas intenciones utilitaristas a la hora de llevar la educación Artística a la escuela básica, no cabe duda que merecería la pena explorar de una manera más adecuada las posibilidades de expresión que el lenguaje plástico ofrece al individuo. Posibilidades innatas, generalizadas, inseparables de la propia esencia del ser humano. Posibilidades manipulativas que le separaron y distanciaron del resto de los animales en un determinado momento evolutivo; y posibilidades espirituales, en cuanto a la apreciación y disfrute del arte se refiere, que le siguen diferenciando del resto de las especies.

Bibliografía

- AGUILERA CERNI, V. (1979) "*Diccionario de Arte moderno*" Fernando Torres Ed. Valencia.
- ALMERICH, C. "*Expresión y arte en la escuela*" Teide
- BERGANZA, P. "*Vanguardias y artistas del siglo XX*" Edetania, Valencia
- DIAZ, C. (1986) "*La creatividad en expresión plástica*" Narcea. Madrid.
- ELLIOT, J. (1976) "*Entre el ver y el pensar*" Fondo Cultura Económica. Madrid.
- FREINET, C. (1985) "*Los métodos naturales: el aprendizaje del dibujo*" Martinez-Roca. Barcelona.
- GIL CIRIA, M. (1993) "*La construcción del espacio en el niño a través de la información táctil*". Ed. Trotta. Madrid
- KANDINSKY, W. (1987) "*Cursos de la Bauhaus*" Alianza-Forma. Madrid.
- KANDINSKY, W. (1983) "*De lo espiritual en el arte*" Barral. Barcelona.
- LOWENFELD-BRITAIN (1977) "*Desarrollo de la capacidad creadora*" Kapelusz.
- MERODIO, I. (1987) "*Otro lenguaje: la enseñanza de la expresión plástica*" Narcea. Madrid
- READ, H. (1977) "*La educación por el arte*" Paidós. Buenos Aires.
- STANGOS, N. (1986) "*Conceptos de arte moderno*" Alianza-Forma. Madrid.
- WICK, R. (1986) "*Pedagogía de la Bauhaus*" Alianza-Forma. Madrid.