

Luz Rodríguez Guillén

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la E.U. de Magisterio de la Universidad de Valencia.

La obra de arte y los medios unidos en la formación artística. Una reflexión a través de la composición plástica

En el mundo de la comunicación por imágenes la Educación Plástica y Visual puede entenderse desde dos planos distintos: uno, la necesidad de expresarse y comunicarse por medio de producciones propias, y otro el de conocer el lenguaje de este tipo de comunicación para poder comprender las obras realizadas por otros. Ambas posturas pueden aplicarse, tanto a la Educación Plástica Inicial y Media, como a la Universitaria. En todos estos ámbitos la relación con la comunicación visual y su análisis va a desarrollar las facultades de observación, sensibilidad y razonamiento, necesarias todas ellas en la formación intelectual, sensible y cultural del individuo.

Utilizar los **mass media** para motivar e informar a los alumnos/as, es casi imprescindible en las aulas de Plástica. Partir de películas, vídeos, diapositivas, imágenes de periódicos, fotografías, transparencias, etc. sirve para observar, analizar y comprender tanto obras de arte como para percibir los aspectos plásticos que puede ofrecer cualquier imagen de nuestro entorno cotidiano. Esto hace que la imagen reproducida (fija o móvil) sea un interesante recurso didáctico.

Si queremos que el alumno/a se adapte a un entorno cada vez más pluricomunicacional, sin perder su identidad y con medios culturales de control crítico, hay que facilitarle mecanismos que le capaciten para ello por medio de una Educación Plástica y Visual basada en la sensibilización, conocimiento y dominio de la naturaleza y de la imagen gráfica, plástica y audiovisual.

Es evidente que los presupuestos que acabamos de exponer no pretenden ser aplicados en la formación de profesionales del arte, sino que responden a la intención de educar plásticamente a alumnos/as de Magisterio así como a los Alumnos de Bachillerato, Secundaria, Primaria e Infantil. Por supuesto, existen variantes importantísimas según el nivel en el que se trabaje. Por ello, para trasladar la teoría a una enseñanza-aprendizaje concreta, hemos realizado en tres niveles distintos una misma propuesta. En esta experiencia se han intentado fomentar las capacidades perceptivas, expresivas, creativas y comunicativas de los alumnos/as a través de la comprensión de algunos conceptos plásticos y del acercamiento a las obras de arte y al manejo del lenguaje audiovisual.

EXPERIENCIA PLÁSTICO-VISUAL:

LA FORMA EN EL ESPACIO GRÁFICO, iniciación a la composición.

Se trata de realizar una misma experiencia Plástico-Visual a tres niveles diferentes.

PROFESOR UNIVERSITARIO

ALUMNO UNIVERSITARIO (futuro maestro).

ALUMNO DE PRIMARIA.

Paralelismos y diferencias en los tres niveles.

-En el primer caso se pretende motivar y formar plástica y didácticamente a los alumnos universitarios.

- En el segundo los alumnos de magisterio construyen un recurso didáctico audiovisual que les ofrece la posibilidad de crear y expresarse plásticamente y a su vez, les sirve para motivar y explicar algunos conceptos plásticos a los niños de Primaria.

- En el tercer caso los niños de Primaria utilizan el lenguaje audiovisual aprendido para crear y comunicarse plásticamente, llegando, a la vez, al dominio de algunos conceptos espaciales y de lenguaje audiovisual.

En los tres niveles existe un objetivo común: la búsqueda de nuevos sistemas de sensibilización, expresión y comunicación plástica. El contenido también es el mismo: la percepción de la forma y su relación con el espacio gráfico. La actividad plástica es similar en los tres estadios: la construcción de un espacio escenográfico en el que se modifique mediante la superposición y movimiento de imágenes su valor plástico y/o semántico primitivo. El desarrollo y resultado de la experiencia será, sin embargo diferente según el nivel en el que se aplique.

DEL PROFESOR UNIVERSITARIO AL ALUMNO UNIVERSITARIO.

-Se trata de presentar al alumno una experiencia plástica visual, en este caso un vídeo, concebido más como juego perceptivo creativo que como exposición teórico conceptual.

-El asentamiento y clarificación de los conceptos se consigue mediante apuntes, bibliografía y por explicaciones anteriores y posteriores a la observación del audiovisual.

Con la proyección del vídeo se pretende sensibilizar plástica y visualmente al alumno adulto ampliando su capacidad perceptiva al observar las diferencias compositivas que se producen en la superficie de un plano soporte según la ubicación, número y forma de las imágenes que se utilizan. Estas imágenes son fotografías de obras de arte de diversas épocas y culturas que manipuladas y sacadas de contexto ofrecen posibilidades compositivas muy variadas.

.....

El vídeo motivador se estructuró de la siguiente manera:

1. Introducción al tema.
2. Situación en el espacio gráfico de 1, 2, o 3, figuras de pie.
3. Situación en el espacio gráfico de 1, o 2 figuras sentadas.
4. Situación en el espacio del cuadro de varias figuras tumbadas.
5. Diversas composiciones estáticas, jugando con gran número de imágenes que se superponen e intentan producir diversos planos de profundidad.
6. Diversas composiciones móviles realizadas con imágenes de arquitectura, escultura, pintura personas animales y cosas.

Terminada esta exposición visual se propuso a los alumnos/as que realizasen un recurso didáctico plástico-visual similar al observado y que tuviese una aplicación posterior en un nivel concreto de Primaria.

DEL ALUMNO UNIVERSITARIO AL ALUMNO DE PRIMARIA.

Formados varios equipos de trabajo se construyen dos tipos de recurso didáctico uno para los primeros cursos de primaria de 6 a 8 años y otro para edades de 10 a 12. En el primer caso la creación audiovisual consiste en la manipulación de fotocopias en blanco y negro de fotografías de animales, personas u objetos que ampliadas, reducidas, coloreadas y movidas, sirven para presentar a los niños conceptos relacionados con la forma y con la situación de ésta en el espacio. Alto-bajo, delgado-grueso, arriba-abajo, izquierda- derecha, delante-detrás, encima-debajo, grande-pequeño, etc., fueron algunos de los conceptos trabajados.

La actividad que se propone para los últimos cursos de primaria es la de construir una narración audiovisual en la que se utilicen imágenes de obras de arte relacionadas con el patrimonio artístico y cultural de Valencia. Con estas imágenes se intenta explicar a los niños de 10 a 12 años conceptos similares a los anteriores pero aplicados a conocer una lengua diferente a la propia, inglés, francés y en algunos casos el valenciano.

Los vídeos contruidos pretenden:

- a. Sensibilizar plástica y visualmente.
- b. Ampliar las posibilidades perceptivas.
- c. Acercar al mundo del arte.
- b. Ofrecer la posibilidad de crear y comunicarse por medio de una animación audiovisual sencilla.

Los resultados fueron tan variados como grupos existentes.

Terminada la experiencia se proyectaron algunos de los vídeos realizados en diversas escuelas valencianas para motivar plásticamente a niños de Primaria.

EL ALUMNO DE PRIMARIA.

Los niños motivados con algunos de los vídeos anteriores crean su propio espacio audiovisual (escenario-plano) en el que manejan los conceptos aprendidos apoyándose en la narración de un pequeño cuento.

Los niños de 1º de Primaria realizan la experiencia creando sus propias imágenes en lugar de manipular fotografías. Este otro tipo de actividad tenía mayor complicación por lo que se realizó en cursos superiores.

Puesto el niño en contacto con diversas técnicas y posibilidades plásticas, pica cartulinas para construir un marco escenográfico, dibuja con ceras un fondo donde poder realizar la acción, crea personajes diversos que recortados y superpuestos se mueven de izquierda a derecha o de arriba a abajo por el escenario creado. Preparado el material base pasan a la construcción definitiva pegando el fondo gráfico sobre una cartulina y los personajes a pequeñas tiras de acetato con todo ello cuentan una historia en la que aparecen los conceptos espaciales trabajados.