

Elia Serrano Alonso

IES Campanar, Valencia.

La experiencia estética.

Vamos a utilizar el sugerente mundo del arte en el aula. Y el objetivo será conseguir una sensibilidad frente a las obras de arte, provocar una experiencia estética y una reflexión filosófica.

Trabajar con una obra artística es una manera de introducirnos en la adquisición de las actitudes de solidaridad, creatividad y espíritu crítico; elementos que consideramos fundamentales para conseguir que el aula escolar se convierta en una comunidad de investigación, objetivo que nos proponemos conseguir.

En toda comunidad de investigación el descubrimiento juega un papel fundamental y ante la contemplación de una obra artística nos encontramos con ese objetivo; una obra artística nos incita a descubrirla y para ello tenemos que investigar el mundo que nos rodea y nuestro mundo interior. La obra nos sugiere el profundizar en nuestra propia experiencia, recordamos nuestro pasado, vemos el presente y nos proyectamos en el futuro. Ante una obra artística intentamos conquistarla y nos dejamos conquistar, que no significa dominar sino congratularnos con ella en una relación amorosa y lúdica, unidos en el intercambio indagamos la obra para desvelarla, nos relajamos y nos dejamos llevar por las impresiones, sensaciones, sentimientos que nos despierta.

Si se consigue una verdadera experiencia estética no creemos exagerado decir que se produce una auténtica comunidad de investigación en la que se da una comunicación íntima con la obra, formando el conjunto de los miembros y la obra artística un todo. Entre una comunidad de investigación y una obra artística hay una semejanza en cuanto a sus características; en ambas hay un esfuerzo y recopilación de saber, un impulso para conocer y crear y un descubrimiento del mundo que nos rodea y de nuestro mundo interior; se trata de que se de dicho ensamblaje poniendo en marcha toda nuestra capacidad de sentir y pensar.

El método que utilizaremos es el diálogo, al modo que nos lo expone el profesor Lipman. Los alumnos descubrirán la obra artística preguntando y respondiendo ante el desafío que la obra supone. El profesor tendrá como función el ser un animador e introducir preguntas que hagan posible que los alumnos encuentren el camino que les conduzca a una experiencia estética. Los caminos que conducen hacia una experiencia estética son diversos y vendrán determinados por las características de la obra y por los conocimientos y sensibilidad que posean los propios alumnos. El profesor debe estar atento a estas condiciones cuando vaya a hacer las preguntas, de ahí que el ejercicio de plan de discusión que proponemos a continuación es meramente indicativo. Cada alumno deberá buscar su propio camino y el profesor no debe desviar la vía original de cada individuo, sino más bien enriquecerse él mismo con las aportaciones de sus alumnos e intentar que cada miembro del grupo profundice en la senda que le lleva a su particular experiencia y que recoja todos los elementos que el grupo en su conjunto ha ido revelando en el estudio de la obra. El diálogo oral será el ejercicio fundamental pero también proponemos ejercicios escritos, que no sólo son recopilación del diálogo sino que pueden ampliar éste, si verdaderamente mediante el diálogo hemos conseguido una experiencia estética, pueden ser creativos e incluso motivo de profundización en temas filosóficos.

Vamos a exponer, a modo de ejemplo, una sesión de trabajo con una pintura de J. Miró de la serie *Constelaciones: La escalera de la evasión*. Desarrollaremos aquí en primer lugar una breve introducción al autor indicando el significado de su obra como justificación de porqué proponemos un determinado plan de discusión y unos ejercicios que sirven para trabajar con los alumnos. Tanto las preguntas como los ejercicios son meramente indicativos ya que dependerá del grupo en concreto el desarrollo de los mismos, pues creemos que el profesor debe, en función de la idiosincrasia del grupo, jugar un papel inventivo que le permita impulsar a los alumnos en el desarrollo de la creatividad.

No es casual que hayamos elegido a J. Miró, no se trata de una elección basada en el gusto personal, que sí que lo hay, sino que el mundo mironiano nos transporta a un universo original y originario.

Miró descubre el mundo e inventa la forma de expresarlo, se trata de un descubrimiento y de una visión individual, una forma de plasmar su propia experiencia del mundo, como él nos dice: *"es necesario tener los pies bien firmes sobre la tierra para poder dar grandes saltos en alto: es justamente el hecho de descender a tierra de vez en cuando lo que me permite volar"*.

Joan Miró transgrede reglas y normas, supera los conceptos de mimesis y percepción y crea sus propios signos, su original lenguaje de grafismos y símbolos, en el que importa más la connotación que la denotación. De ahí que pueda considerarse a Miró como un poeta plástico que nos lleva al mundo remoto de los mitos. Estas características son las que hacen tan interesante que los alumnos conozcan a Miró, un ser individual y creador. Miró es uno y único.

La obra de Miró es subversiva, ya que es rupturista con los modelos clásicos. Cuando estudiamos a Miró estamos trabajando sobre un modelo crítico, que nos ayudará a ser críticos y a aprender a mirar el entorno con unos nuevos ojos.

Al descubrir a Miró nos descubrimos a nosotros mismos, no hay experiencia estética si no hay una identificación con la obra. A través de Miró indagamos nuestro mundo interior, nos introduce en un mundo único de imaginación y fantasías. Reconocemos el mundo mironiano a través de las connotaciones que nos aporta. Miró nos transmite sus vivencias únicas y profundas, la actividad de su espíritu.

Desvelaremos a Miró a partir de sus obras concretas y ante una de ellas, invitaremos al alumno a:

- a) **analizar**: -las combinaciones de color, forma, volumen...
  - la yuxtaposición de planos
  - los signos y cómo éstos obedecen a la necesidad de equilibrio, contraste y complementariedad.
  - los símbolos y grafismos.
- b) **hacer ejercicios** de comparaciones, analogías y metáforas. Intercomunicación de los diversos reinos de la naturaleza.
- c) **indagar** las sensaciones, emociones y sentimientos que le produce la obra.

Plan de discusión

- ¿cuántos planos distinguirías en este cuadro?
- ¿qué elementos ves?
- ¿a qué reino o ámbito pertenecen cada una de las figuras? ¿reino animal, vegetal, mineral?.

Divídelos en grupos.

- ¿Están claros los reinos a que pertenecen o hay yuxtaposición? ¿qué ambigüedad producen?
- ¿Se encuentran diferentes planos? ¿Están separados o yuxtapuestos?
- ¿qué conclusiones puedes extraer?
- ¿hay elementos artificiales?
- ¿qué significa la escalera?

Dividir el cuadro en PARTES

- ¿hay algún elemento principal?

LAS FIGURAS

- ¿ves diferencias de sexo en las figuras?
- ¿qué impresión te producen las mujeres?
- ¿dirías que son jóvenes, viejas, sin edad?
- ¿qué está resaltado?
- ¿qué impresión te produce el señor?
- ¿qué es lo que está resaltado?

LOS BICHOS

- Ver cada uno.
- ¿qué impresión te producen?
- ¿hay yuxtaposición de elementos?
- ¿por qué?

FIGURAS GEOMETRICAS

- ¿qué significan?
- ¿en qué se diferencian del resto?
- ¿qué te sugieren?

LAS ESTRELLAS

- ¿qué elementos cósmicos ves?
- ¿cuántas?
- ¿dónde están?
- ¿es como se ve?
- ¿es un símbolo?
- ¿un signo?
- lo mismo respecto al sol.

CONJUNTO

- ¿qué impresión te produce?

- ¿qué sentimientos?
- ¿es algo estático o dinámico?
- ¿en qué tipo de mundo te introduce?

COLORES

- ¿qué colores utiliza?
- ¿son complementarios?
- ¿cómo los combina?
- ¿puedes distinguir grados de intensidad en el mismo color?

FORMAS

- ¿qué tipo de formas observas? ¿curvas? ¿geométricas?
- ¿cuales predominan, las líneas curvas, rectas...?
- ¿en qué planos?

CONJUNTO

- El conjunto produce una serie de sensaciones, ¿sabrías describirlas?
- Elimina algún elemento de la composición y explica qué es lo que sucede.
- Añade algún elemento nuevo al cuadro y explica qué es lo que sucede.
- ¿Es un mundo natural o artificial?
- ¿La realidad es tal como Miró la pinta?
- ¿Qué realidad pinta?
- ¿Se basa en la apariencia?
- ¿Copia el mundo?
- ¿Qué símbolos identificas?
- ¿Cuál es el referente del cuadro?
- ¿Es un referente interno o externo al cuadro?

EJERCICIOS ESCRITOS

- Haz metáforas de cada una de las figuras del cuadro:
La escalera es como...
El gusano es como...
- Define buscando en el diccionario: símbolo, signo, gráfico.
- ¿Encuentras alguna relación entre el siguiente fragmento del Antiguo Testamento y el cuadro que estás analizando:

"Jacob salió de Berseba y fue a Jarán. Llegando cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabeza, y acostóse en aquél lugar. Y tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en la tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y que le dijo: "Yo soy Yahveh, el dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. Mira que yo estoy contigo; te guardaré por doquiera que vayas y te

devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho"".

(Génesis 28,10).

- Lee la siguiente poesía de Ori sobre el cuadro de Miró que estamos viendo:

"Hay un medio.

Este medio, que es un medio de transporte, es la escalera de los sueños. Todos vosotros tenéis una, y os sirve para escapar del mundo de abajo.

¡Mirad! Allí, pintada, hay una, roja, negra y azul; podría ser la vuestra. Silencio: subid e intentad mirar.

¿Qué habéis descubierto?

Que el mundo está lleno de insectos; un montón de insectos que se agitan. A la derecha hay dos caracoles que se prenden al cuello de un señor feísimo que lleva nueve sombreros en la cabeza. Más allá se ven: una viejecilla jorobada con cara de hormiga (¿o es una hormiga con aspecto de viejecilla jorobada?), un fantasma con la capucha torcida, un globo-araña-peonza que se bambolea en el aire, dos mariquitas.

También hay muchos insectos más.

¿Apostamos a quién ve más? Listos... ¡ya!

Veo una araña de ojos blancos que se ha comprado una luna a rayas y un gusano muy asustado que tiene miedo a que se lo coman.

Ese gusano me da mucha risa; ¿y a vosotros?

Trata de componer tu propia poesía sobre el cuadro.

- A modo de *collage*, recorta en partes el cuadro y recomponlo con el objetivo de formar una nueva composición (siguiendo el espíritu del autor).

- A partir de un cuadro de Miró escribe una metáfora poética. Intenta integrar dicha metáfora poética en el conjunto del cuadro ¿qué sucede?

- Escribe un comentario amplio sobre el cuadro.

BIBLIOGRAFÍA:

Gimferrer, Pere. *Miró y su mundo*. Ediciones Polígrafa. 1984

Lipman, Matthew y V.V.A.A. *Filosofía a l'escola. Eumo*, ed./IREF 19 Ori.

El diario del sol rojo. Joan Miró. Edhasa ed. 1980