

Aprendiendo a ver. Acercamiento al lenguaje artístico y el arte contemporáneo para alumnos de primaria

MANUEL V. TAMARIZ SÁENZ

La presencia constante de la imagen y del arte contemporáneo en la vida cotidiana, que penetra incluso en la escuela, implica el manejo de un lenguaje y unos códigos que no siempre se explican y enseñan correctamente. Es por este motivo por el que muchos maestros de primaria se ven inermes para acercar a sus alumnos a esta realidad de nuestro tiempo, en las aulas y en sus salidas para visitar museos y exposiciones. Estas instituciones editan materiales pedagógicos de gran utilidad, aunque a veces presuponen un dominio del lenguaje plástico que muchos maestros no tienen por diferentes motivos.

La siguiente propuesta consiste en hacer un somero análisis del lenguaje plástico en sus diferentes niveles de lectura: elementos matéricos y texturales, compositivos y conceptuales de la pintura contemporánea, estableciendo un paralelismo entre Naturaleza y Arte a través de la percepción visual, a partir del cual se elaborarán materiales didácticos, ejercicios y actividades creativas pensados para alumnos de tercer ciclo de primaria (aprox. 10 años).

Como base para elaborar una metodología se han analizado cuadernos editados por los servicios pedagógicos del Centro de Arte Reina Sofía, así como el Currículum Oficial de Primaria, con el fin de que objetivos, contenidos y actividades se ajusten a las necesidades educativas de ese periodo.

Se presenta una descripción de los materiales elaborados con anotaciones para llevar a cabo las explicaciones, comentarios y actividades, en forma de guía del maestro para su aplicación.

Ya desde el planteamiento general de la L.O.G.S.E. se ha prestado atención a la educación artística, con la intención de formar personas sensibles al hecho artístico por los beneficios que esa adquisición tiene en la formación integral de la persona, a la que añade apertura de pensamiento, tolerancia, capacidad de reflexión y disfrute ante los fenómenos artísticos.

En las primeras páginas del Currículum Oficial de Primaria, Área de Educación Artística, se nos dice:

«La educación plástica, musical y dramática contribuye a que los niños y niñas reconstruyan los contenidos de su experiencia, de su pensamiento y de su fantasía.»

Y más adelante:

«Tradicionalmente, la escuela ha potenciado cierto tipo de lenguajes codificados, el verbal y el numérico, concediendo una atención sólo marginal a los lenguajes artísticos. Sin embargo, en la actualidad, se reconoce la importancia de los lenguajes artísticos en el desarrollo personal y en la expresión y comunicación de los pensamientos, experiencias y sentimientos. Las actividades expresivas se consideran fundamentales para el desarrollo de la capacidad creadora de los alumnos y alumnas y para los procesos de socialización.»

En cuanto a objetivos generales:

«La Educación Primaria ha de potenciar el desarrollo de las capacidades necesarias para la realización de dos procesos básicos: el de la percepción de representaciones plásticas, musicales y dramáticas, y el de la expresión de sentimientos e ideas, a través de esos mismos medios. Ambos aspectos están íntimamente relacionados entre sí y se llaman uno a otro en la dimensión comunicativa de los procesos artísticos. En estos procesos, tanto de percepción e interpretación, como de expresión, elaboración y uso de formas de representación artística, el alumno y la alumna han de ser sujetos activos. Esto no significa estimular al alumno únicamente en el uso espontáneo de los propios recursos. La espontaneidad expresiva no equivale, por sí sola, a la capacidad para la expresión o elaboración creativa. Aparte de esa espontaneidad, es preciso dotar al alumnado de recursos variados para conferir mayor capacidad expresiva a las propias realizaciones, haciendo posible y propiciando la creación en situaciones variadas y con diferentes finalidades».

ANÁLISIS DE MATERIAL PEDAGÓGICO DEL C.A.R.S.

En este capítulo analizaremos materiales publicados por el gabinete pedagógico del Centro de Arte Reina Sofía, con objeto de tener una perspectiva del tratamiento que hacen los museos e instituciones dedicadas al arte contemporáneo de la pedagogía del arte y la expresión artística.

Hemos revisado la guía didáctica «Guernica» y los cuadernos didáctico «Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura» y «Tàpies y 7 Tàpies».

GUERNICA

El primer material consiste en un cuaderno tamaño folio con tapa en cartulina a color que representa un fragmento del Guernica. El interior está espe-

cialmente cuidado, con tipografía clara y legible y gráficos o esquemas bien distribuidos aunque el equilibrio entre imagen y texto desaparece en partes perjudicando, posiblemente la comprensión de lo propuesto. Quizá hubiera sido más clara una disposición en la que los gráficos tuvieran mayor tamaño y los ejercicios estuvieran más espaciados entre sí.

El precio es perfectamente asumible por la mayoría de los centros de secundaria o por los alumnos.

Este cuaderno está apoyado en una guía informativa que no he podido analizar, aunque aparece un resumen anexo al final del cuaderno. Este documento de apoyo informativo tiene un carácter más divulgativo de forma que pueda servir para cualquier visitante, sea escolar o no.

La guía didáctica está pensada para alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y procura que sus objetivos se acomoden a los de esta etapa en especial aquellos que son comunes a las áreas de Historia y Ciencias sociales y Educación visual y plástica:

Conocer y valorar el arte del siglo xx.

Valorar y respetar el patrimonio cultural y artístico.

Los contenidos que se trabajan en las distintas áreas son:

Arte, cultura y sociedad en el siglo xx: Picasso y el Guernica. El pabellón español de París del año 1937.

El proceso de creación de la obra artística.

El lenguaje visual y plástico de sus elementos a partir del estudio de la pintura, los dibujos preparatorios y los postcriptos.

El lenguaje visual y plástico de sus elementos, procedimientos y técnicas empleadas por el pintor: El taller del artista.

El cuaderno se articula en tres bloques:

I. Actividades previas.

II. Actividades del museo.

III. Actividades posteriores.

De ellos el segundo y tercero son los que justifican el cuaderno al requerir la intervención de los alumnos y en los ejercicios del cuaderno y una posterior reflexión.

En el primer bloque el alumno adopta una actitud receptiva (más pasiva) pues corresponde al profesor preparar la visita para motivar al alumnado ante el hecho artístico.

A efectos de estudio de este material, la parte más interesante es la segunda, ya que propone un análisis visual de la obra a través de diferentes ejerci-

cios, en los que a través de gráficos simplificados y preguntas donde se motiva al alumno a reflexionar sobre diferentes aspectos formales y estéticos, afinando su capacidad de percepción y comprensión visual.

La mayoría de estos ejercicios pueden desarrollarse en el cuaderno sobre la marcha en la visita al museo, dejando la realización de trabajos propuestos, por ejemplo un collage, para llevarlos a cabo en el aula. Encuentro especialmente útil la documentación anexa, con un interesante diccionario de personalidades y términos relacionados con el autor, así como la síntesis biográfica de Picaso que el alumno puede consultar en cualquier momento sobre las explicaciones del maestro-guía.

LOUISE BOURGEOIS. MEMORIA Y ARQUITECTURA

Este segundo material para el análisis es también un cuaderno didáctico. Se publicó con motivo de la exposición que el Museo Nacional C.A.R.S. realizó de la escultora franco-americana. Su formato es muy agradable, casi cuadrado (21 × 20 cm) con 22 páginas en que se alternan fotografías en blanco y negro y color con el texto, en bloques a una columna de tipos grandes y legibles.

El texto se abre con una introducción dedicada al profesorado, en el que se indica su orientación hacia el alumnado de Bachillerato o de Secundaria Obligatoria.

El equipo que redacta este texto declara como objetivos «... que la visita ha de ser una experiencia de conocimiento intelectual, de lectura, de reflexión a través de las obras». «... ofrece al alumno algunos elementos de análisis que faciliten dicha reflexión». También recomienda acudir al catálogo y programa de la exposición para obtener un conocimiento más profundo.

En otro lugar dice: «Desaconsejamos la enseñanza transmisiva y apostamos por el descubrimiento individual» y «se ha prescindido de los típicos ejercicios escolares compuestos de enunciado y una respuesta ideal. En su lugar aparecen invitaciones o sugerencias inmersas en el cuerpo del texto».

Los contenidos relatan, sobre todo, la vida y los procesos creativos de Louise Bourgeois, intentado acercar el personaje a los jóvenes estudiantes, mostrándole como un ser humano con su historia de sufrimientos y pasiones, pero que se mantiene joven e ilusionada gracias al arte.

Se ilustra el proceso creativo de la escultora con un cuadro relacional, que, para mí, es excesivamente simplificador, pues no contempla aspectos tan importantes en un creador como las influencias de otras producciones artísticas.

Los autores marcan con un signo gráfico los párrafos que son de interés por su relación con la historia del arte o del pensamiento contemporáneo a Louise Bourgeois, de manera que los alumnos aprendan a situarle en su tiempo.

El cuaderno es satisfactorio pensando en el propósito con el que fue creado, como guía de la exposición, pero en mi opinión abandona demasiado al alumno a una reflexión sobre la obra que está contemplando suponiendo que está preparado para ello, algo que se debería determinar previamente, pues en caso contrario el cuaderno podría ser un elemento generador de confusión. Véase el siguiente extracto:

«Qué es la escultura de Louise Bourgeois? Es exactamente una respuesta artística a su historia personal y a su realidad más íntima. ... Son el traslado al mundo tangible, a una forma física, de una emoción. Un episodio psíquico cargado de intensidad que, como vía de escape, encuentra la solución de materializarse en un objeto escultórico. Con ello, la artista alcanza la tranquilidad de ver. de hacer palpable lo que le inquieta y la satisfacción de entablar comunicación con el mundo (nosotros).»

Este texto será inteligible para la mayoría de los profesores de bachillerato y enseñanza secundaria obligatoria, pero dudo mucho que alumnos que entablan sus primeros contactos con el arte contemporáneo se hagan una idea de cómo se realiza ese traslado de un «episodio psíquico» a un objeto tangible.

El descubrimiento individual esta muy bien cuando uno está motivado a descubrir o sabe qué buscar, pero la mayoría de nuestros alumnos siguen mostrándose perplejos ante la realidad del arte contemporáneo, que siendo ya centenario, se resiste a entrar en el acervo cultural común.

Por este motivo creo necesaria una preparación previa de la visita, y, durante esta, una explicación o análisis de las obras relacionando materiales con conceptos, apoyándose en ejercicios donde la implicación del alumnado sea mayor. En este sentido, la guía didáctica «Guernica» es «menos Fría».

TÀPIES Y 7 TÀPIES

Cuaderno del servicio pedagógico centrado en la última exposición de la obra de Tapies. El formato y las características físicas son similares al anterior, aunque en este caso el número de páginas es de 31.

La estructura del trabajo es más clara, con mejor distribución de los contenidos, incluyendo un interesante apéndice firmado por el propio autor.

En la presentación, no dirigida ya al profesor sino al visitante en general, expresa los mismos objetivos aunque poniendo mayor énfasis en «... *explicar una exposición...*».

El destinatario del trabajo sigue siendo el estudiante de ESO, aunque anuncia, acertadamente, su utilidad para los adultos neófitos en la contemplación del arte contemporáneo.

La primera parte (7 Tàpies) explica siete obras de diferentes períodos del autor, dado el carácter antológico de la exposición. La distribución entre ima-

gen y texto me parece acertada, pues las imágenes a página completa permiten una buena visión en elaboraciones posteriores en el aula, ya lejos de la presencia física de la obra. Así mismo el texto es claro y sintético, permitiendo una mayor asimilación de los conceptos sin perder profundidad.

Las constantes referencias a las técnicas, el «cómo» están hechos los cuadros, establecen un puente entre percepción y materia que se puede aprovechar muy bien en clase para realizar trabajos creativos en los que el alumno experimente por sí mismo el comportamiento, la motivación y el interés de los materiales y las texturas, durante el proceso creativo.

Al final de esta parte hay páginas en blanco para que el alumno o espectador intervenga anotando sus impresiones.

La segunda parte contiene un cuadro sinóptico de las principales influencias recibidas por el autor con repercusión en su obra. Una vez presentada esta síntesis el autor se extiende en la explicación del cuadro, en un lenguaje todo lo claro que permite el asunto.

Al final del capítulo hay una cronología de hechos y obras del autor.

El apéndice dedicado por el *auto a los jóvenes amigos de Cavall Fort*, se titula «el juego de saber mirar». Es un texto extraído de la obra del mismo autor «*La práctica del Arte*», ed. Ariel, Barcelona, 1971.

En unos pocos párrafos el artista invita a los alumnos, con sensibilidad e inteligencia, a trascender la apariencia de las cosas y a mirarlas con la falta de prejuicios del que va a escuchar un concierto desconocido con anterioridad.

El cuaderno se cierra con una interesante bibliografía.

Esta segunda entrega del servicio pedagógico me parece más práctica que la dedicada a Louise Bourgeois, en la que el tamaño de las fotos y la densidad del texto podría dificultar la comprensión de los jóvenes no iniciados en arte contemporáneo.

Una aplicación didáctica: «Aprendiendo a ver».

La textura y la composición.

A tenor de lo visto en el curriculum del Área de plástica de Primaria e inspirándome en la idea de Tàpies del juego de saber mirar, voy a proponer algunos ejercicios apoyados en un material de elaboración propia que, a través de una presentación atractiva, pretenden despertar en el alumno el interés por las cualidades visuales de las texturas, tanto naturales como artificiales, y relacionándolas con obras de pintura contemporánea, establecer el necesario encuentro entre las fuentes y el producto artístico, iniciando la comprensión temprana del lenguaje del arte de nuestro tiempo.

GUÍA PARA EL MAESTRO

Según los objetivos y contenidos del Curriculum Oficial de Primaria para el tercer ciclo, que distingue entre:

Percepción: Observación sistemática y autónoma. Actitud sensible frente al hecho artístico.

Comprensión y análisis de la imagen.

Contextos y funciones de la imagen.

Actitud crítica ante la información visual.

Reglas compositivas.

Perspectiva: Acercamiento intuitivo.

Expresión: Utilización autónoma de los elementos artísticos básicos. Incorporación del lenguaje artístico a las formas habituales de expresión.

Precisión y expresividad del gesto gráfico: sentido espacial.

Texturas: Utilización de todo tipo de materiales.

Profundización en las técnicas anteriores. Profundización en la fotografía.

Uso de técnicas y aparatos de forma autónoma.

Proporciones. Dimensiones. Distribuciones.

Elaboración de imágenes contextualizadas.

Esta propuesta didáctica se puede utilizar como metodología de trabajo vinculada a una visita programada a una exposición o museo, pudiéndose adaptar los materiales presentados al tema de la exposición.

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrollará en tres fases:

Sesión previa a la visita: Sirve para centrar la atención del alumnado en un punto de especial interés relacionado con la visita que se va a hacer.

En plástica se trabajará la percepción y el reconocimiento de los valores visuales de las obras de arte, así como el trabajo de relacionar conceptos visuales básicos con las obras de arte que se van a ver. En Conocimiento del Medio se podría situar al autor o autores propuestos o bien el acontecimiento cultural en el contexto correspondiente, procurando que el alumno vea como tales fenómenos también forman parte de su vida y entorno.

Durante la visita al museo o exposición deberían usarse los materiales pedagógicos propios del museo o la entidad expositora si los tuviese, haciéndose su manejo más ágil para los alumnos por la experiencia previa en el aula con materiales similares. En caso de que dichos materiales no existan, cosa que debería averiguar el maestro con anterioridad, se podría presentar una breve ficha de trabajo, pudiendo servir de modelo la presentada para su uso junto al material didáctico en los anexos.

En las sesiones posteriores se incidirá en la actuación del alumno con el propósito de afianzar los conocimientos adquiridos. Los ejercicios se realizarán con materiales de todo tipo, con soportes de formato suficiente y en un ambiente que favorezca la creatividad.

Descripción y uso del tablero-puzzle: «Aprendiendo a ver».

El material didáctico presentado pretende ser un apoyo para centrar la primera y última fases, en concreto los contenidos propios de la plástica aunque también se podría adaptar al conocimiento del medio.

Como ejemplo de uso didáctico del material nos centraremos en el desarrollo de la percepción por medio del reconocimiento visual de imágenes naturales y artísticas. Y en el campo de la expresión, con el trabajo con texturas y elementos de la composición (proporciones, distribuciones). Para favorecer la comprensión de estos conceptos plásticos, vamos a establecer una relación entre éstos y las formas naturales.

Este objeto puede ser perfectamente realizado por los maestros e incluso por maestros y alumnos, como una actividad más en el área de plástica.

Se han utilizado materias fáciles de obtener de la naturaleza y fáciles de adquirir en papelería, equipo informático y también se usa la fotografía como vehículo para mostrar las obras artísticas y las texturas visuales.

Estas materias primas son:

- Cartón pluma.
- Papel para impresora.
- Cinta de encuadernar.
- Fotos de objetos naturales y/o elementos naturales extraídos de un contexto cercano y recogidos por los alumnos por sus cualidades táctiles y visuales, por la disposición de sus estructuras orgánicas o por el efecto plástico de sus combinaciones.
- Cutter.
- Pegamento en barra o spray.
- Regla de corte.
- Rotuladores.

El objeto consiste en un tablero desplegable con casillas y una serie de fichas encajables en las casillas. En las casillas están dibujadas con rotulador esquemas básicos de los conceptos a tratar. En las fichas se pegan las fotos de las pinturas que se quieren estudiar así como las de texturas naturales o los propios objetos recolectados.

En la primera sesión, o sesión previa a la salida al museo, se analizan estas imágenes fotográficas, incidiendo en los conceptos que puede el alumno adquirir por medio de su percepción. Se puede trabajar por medio de juego con las fichas y el tablero que se presenta, individualmente, en grupo, o en una puesta en común.

Después se trabaja con los mismos elementos, sobre el tablero en el que están dibujados los esquemas de texturas y composiciones básicas, que ahora se compararán con imágenes de cuadros de artistas contemporáneos, preferiblemente los que el estudiante vaya a ver en la visita a la exposición.

En una segunda sesión, o posteriormente a la visita al museo, se realizará una obra plástica en que el alumno deberá trabajar con los elementos estudiados, texturas, equilibrio de masas, estructuras compositivas.

Como sugerencia de materiales a utilizar:

Soporte: Cartón de encuadernador 2 mm 105 × 75 cm.

Medios: Color: Témpera, pigmento y cola, Pintura de dedos o acrílicos.

Texturas: Se pueden crear por medio del collage, o fabricando empastes con piedra pómez en polvo o arena limpia o material similar.

Herramientas: Se usarán las tradicionales (pinceles, espátulas) y otras de invención propia del alumno que las substituyan (astillas, cartones, ramitas, escobillas, etc.).

Otros materiales: Cola blanca de carpintero o látex vinílico, tijeras de manualidades, papel de lija, y todos aquellos que se aporten libremente, previa comprobación de seguridad de uso por parte del maestro.

Es condición indispensable para que la expresión de los alumnos sea espontánea, huir de condicionantes tales como proponer un tema, utilizar modelos (aunque en una fase posterior se podría plantear el utilizar lo experiencia para realizar una obra figurativa del natural) o dar demasiadas indicaciones. Podría ser útil mantener el tablero en el aula durante el ejecución, pero únicamente para que los alumnos tengan n recuerdo o sugerencia de las posibilidades, no como modelo.

Se recomienda la audición de música durante la ejecución de la obra. Preferiblemente de tempo medio (música clásica, minimalista, New Age, etc.)

GUÍA PARA EL ALUMNO

Mira atentamente estas fotos.

Son de objetos corrientes. Unos son naturales otros modificados por el hombre.

Son imágenes que puedes ver a tu alrededor en cualquier momento.

Observa que bien se ven las formas y su colocación cuando la imagen no tiene color.

TEXTURA

Fíjate en su apariencia, algunos son lisos otros rugosos, otros están formados por pequeños elementos que se repiten. A todos les diferencia esa apariencia, también les hace más interesantes e incluso más bonitos.

Coloca en cada casillero del tablero las fotos que te recuerdan más a los dibujos del fondo.

COMPOSICIÓN

En las fotos los objetos están colocados de distintas formas. Unos están ordenados, otros se distribuyen sobre líneas más o menos visibles.

Coloca en el casillero del tablero las fotos que se parecen más al dibujo del fondo.

ARTE CONTEMPORÁNEO

Muchos pintores han utilizado la textura en sus cuadros, algunos inspirándose en la naturaleza y otros inventando las que más les gustan.

También han dispuesto de distinta forma los objetos en el cuadro, para hacer mas interesante su obra.

Observa y compara las fotos de objetos y los cuadros y pon juntos los que más se parezcan.

Actividad: pinta un cuadro con las texturas y los colores que quieras.

Naturalmente, este es solo uno de los usos que se le pueden dar al material presentado, pero con esta base el maestro puede, con las oportunas modificaciones, ampliar los conceptos a tratar o incluir temas transversales o conexiones con otras áreas.

BIBLIOGRAFÍA

Área de educación artística. *Primaria* (1992). Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.

ALONSO MORAJUDO, Pedro (1997): *Guernica, guía didáctica*. Madrid, MNCARS.

GALLARDO, BOSCO (1999): *Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura*. Cuaderno Didáctico. Madrid, MNCARS.

— (2000): *Tàpies y 7 tàpies*. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

HUYGHE, RENÉ (1969): *El Arte y el mundo moderno, I*. Barcelona. Planeta S.A.

WOODFORD, SUSAN (1983): *Cómo mirar un cuadro (Introducción a la Historia del Arte)*. Barcelona. Gustavo Gili.