

Los medios de reproducción gráfica: paradigma de la intelectualización de la formación plástica de la enseñanza primaria

ISIDRO LÓPEZ-APARICIO
Universidad de Granada

Resumen:

Los ejercicios indirectos son muy apropiados para estimular en el alumno/a las habilidades manuales, la creatividad y el razonamiento. Los medios de reproducción gráfica son característicos de estos ejercicios. Han sido considerados siempre como instrumentos que principalmente estimulan las habilidades motrices y, quizás, se olvida su gran virtud: la estimulación del pensamiento racional, al tener que cuestionarse el alumno/a que es lo que realiza ya que no obtiene una respuesta inmediata.

El grabado ofrece una amplia oferta de procesos los cuales pueden ser usados en la educación primaria. Éstos estimulan las capacidades de observación, análisis y proyección de los estudiantes, pero en muchos casos no se programan, a pesar de los beneficios docentes, debido a la toxicidad de muchos de los materiales usados. Este obstáculo a desaparecido en la actualidad al desarrollar la industria un gran número de alternativas con procesos no tóxicos, los cuales permiten trabajar sin riesgos.

Las actividades creativas realizadas con los medios de reproducción gráfica son una gran oportunidad de incentivar el uso de la razón y la reflexión por los estudiantes. Si se domina la complejidad de los procesos y si se articula como algo vivo, nos permitirá introducir a los estudiantes en el uso de la lógica y de la observación como herramientas de trabajo.

Palabras clave: educación artística, grabado y estampación.

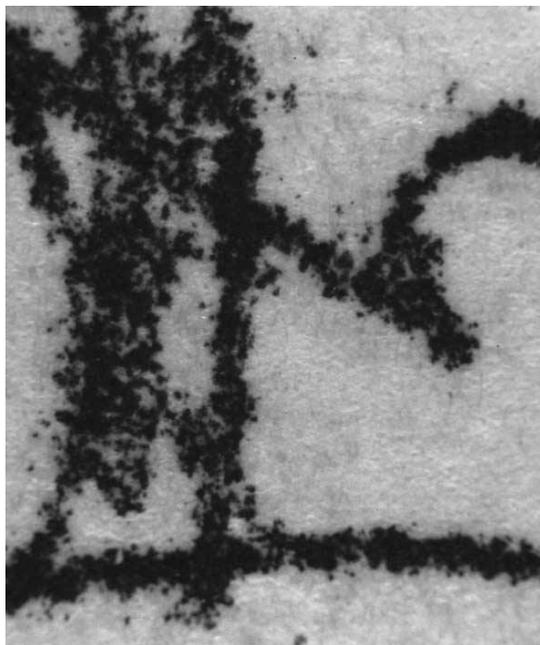
Abstract:

Indirect exercises are highly appropriate for stimulating manual abilities, creativity and reasoning in students. The printmaking processes are extremely characteristic of this condition. They are considered as exercises that stimulate principally working abilities and what is forgotten is perhaps their greatest virtue: the stimulation of rational thinking, as students have to question what they are doing because they do not have an immediate response.

Printmaking offer a very wide range of processes which can be used in the primary education. These teaches students observation, analysis and projectation but in many cases have not been programmed, in spite of their benefits in the training of the student, due to the toxicity of many of the materials used. This handicap has now disappeared as the industry has developed a large number of alternatives with non-toxic processes, which permit risk-free use.

The printmaking creative activities are a great opportunity to encourage the use of reflection and the logic by students. If we are aware of its complexity and we articulate it as something alive, this will allow us to introduce students using reasoning and observation as working tools.

Key words: art education, printmaking.

1. INTRODUCCIÓN

La docencia de la plástica en la enseñanza primaria representa un papel fundamental en la formación del alumno/a. Es por lo que tiene, o debe tener, una presencia importante en éstas edades, pero en muchos casos es cuestionable su eficacia, no por el medio en sí, sino por la forma de aplicarlo o entenderlo. Indiscutiblemente se convierte en los colegios en un elemento estimulador de la capacidad de concentración, del control de las operaciones manuales, de las operaciones caligráficas, del descubrimiento del espacio, del color, el desarrollo de la creatividad, etc. Este artículo pretende aportar criterios docentes que enriquezcan el aprovechamiento formativo que las artes plásticas poseen desde la defensa de los medios de reproducción gráfica como principales recursos a aplicar.

La eficacia de los principales medios utilizados en la docencia plástica en primaria en muchos casos es cuestionable. Conscientes del problema que implica la generalización y de la diversidad existente de planteamientos en cada institución, incluso de cada profesional, pero basándonos en el estudio de los principales manuales utilizados en la actualidad y de numerosos colegios de nuestra área, podemos el hacer esta generalización, salvando las excepciones.

En los primeros niveles educativos la expresión plástica es un elemento básico para la formación integral del ser humano. A pesar de esto, en la dedicación horaria en la enseñanza obligatoria nunca se superan las tres horas semanales, reduciéndose a medida que aumenta la edad del alumno/a. La merma que existe en la docencia reglada de la enseñanza plástica a medida que los alumno/as avanzan en sus niveles académicos, prima a otras docencias, e infravalora la capacidad de la enseñanza plástica para aportar una formación compleja en enseñanzas sucesivas y simplifica su capacidad a las primeras etapas del aprendizaje y a la capacidad de entretenimiento de dicha materia.

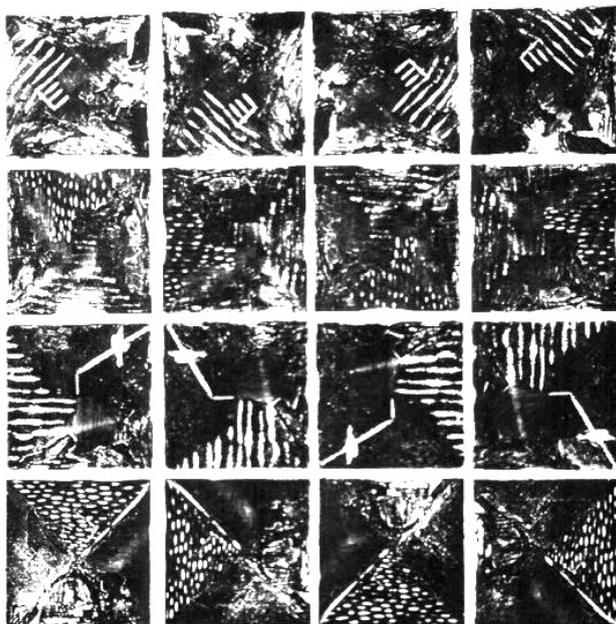
Por otro lado la enseñanza artística ha venido a ser completada por el desarrollo que ha existido de las actividades extraescolares, no como actividades ajenas a la propia institución docente, sino regladas por éstas e incluidas dentro de la programación del centro. Entre la oferta de talleres extraescolares los de artes plásticas mantienen una constante de gran demanda ya sea con distintas denominaciones: talleres de manualidades, de plásticas, de pintura, de modelado, de marionetas, etc. Éstos talleres no deben ser minusvalorados, **pues son idóneos para comenzar y completar una educación artística más compleja, en la cual se estimule no sólo las capacidades manuales o su creatividad, sino la capacidad de investigación, entendiendo investigar como la capacidad del alumno/a para descubrir algo desconocido, a partir de su interés para cuestionar, idear y racionalizar resultados.**

Después de un análisis de las prácticas llevadas a cabo en estas enseñanzas y de un diagnóstico encontramos algunas tendencias comprometidas que deben de ser tenidas en cuenta. En los últimos tiempos se ha potenciado la utilización de la creación plástica como uno de los medios para el análisis psicológico de personalidad del niño/a. Hartamente fundamentado y eficiente, llega en muchos casos a convertirse en el motor orientador de las realizaciones plásticas del alumno/a. Para que dicho psicoanálisis sea eficiente es importante evitar cualquier tipo de ruidos (alteraciones del mensaje) en la realización de dichos ejercicios, el proceso debe de ser lo más directo posible para que permita al alumno/a a través de imágenes expresarse de forma que podamos identificar su personalidad, sus deseos, sus preocupaciones, sus aptitudes, su relación con el entorno... Muchos de estos análisis se fundamentan en la interpretación del movimiento motriz como base de la grafología, lo cual nos permite indagar y desvelar como se encuentra el individuo neurológicamente. Estos planteamientos favorecen que el potencial creativo del alumno/a se proyecte de manera intuitiva.

Existe una excesiva presencia del análisis de los trabajos plásticos del alumno/a como resultado de un reflejo de su personalidad. Este análisis se convierte en un problema cuando es el principio que estimula la generación de

las actividades. Dichos análisis que deberían ser una herramienta de diagnóstico terminan ocultando o limitando otras grandes potencialidades que a nivel formativo permite la creación plástica.

En la enseñanza artística se debe evitar que el alumno/a se limite a realizar los ejercicios que se le proponen, sin un mayor compromiso, aunque se realicen trabajos aparentemente exitosos. A la hora de afrontar un trabajo se debe de potenciar que usen la razón y la observación como armas de trabajo. En este sentido son idóneos los procesos indirectos, que activan las capacidades intelectuales del alumno/a. Cuando la educación artística se basa en la realización de ejercicios en los que la creación es directa, el alumno/a tiende a actuar sin preguntarse o plantearse las consecuencias de lo que realiza. Dicho tipo de ejercicios son de gran interés pero han tendido a ser sobrevalorados al prevalecer la interpretación y la diagnosis psicológica a partir de ejercicios en los cuales el subconsciente o consciente se refleja sin ruidos o interferencias en su realización. Pues, es cierto que realizaciones tecnológicas pueden ocultar la personalidad del alumno/a; como es el caso de algunos software de ordenadores que ponen en manos del alumno/a un abanico de posibilidades tan amplio y tan complejo que terminan prevaleciendo sus infinitas posibilidades sobre la voluntad creadora; la sorpresa continua de imágenes y acabados es la que permite creaciones de apariencia compleja pero inidentificables por el autor como suyas o personales.

La finalidad general de la educación es fomentar el crecimiento de lo que cada uno posee de individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo. El alumno/a tiende a enfrentarse a un trabajo de forma solitaria, lo cual le implica menos problemáticas al tener que discutir tan sólo con él mismo, pero es fundamental la actividad grupal para desarrollar en él cualidades no sólo intelectuales sino sociales derivadas del contacto humano. Esta educación es fundamental para impartir una buena formación. En muchos momentos los trabajos en grupo se realizan y pasan sin que estos objetivos tengan respuesta debido a que se ha planteado una actividad totalmente cerrada. Los parámetros ideales para que los trabajos en grupo funcionen conforme a su naturaleza son los de la especulación, cuando los alumno/as en conjunto intentan plantear unos objetivos y desarrollar una metodología para analizar y direccionar sus actividades.

La enseñanza artística suele estar envuelta en una atmósfera de esparcimiento que no tiene porque ser negativa, pero si lo es en el momento que prima sobre los demás aspectos a valorar y **se convierten las actividades en distracciones infravaloradas. El propósito de la enseñanza artística no es el entretenimiento de los alumno/as con ejercicios elementales, sino que acometen la tarea de participar en su formación íntegra.** Cuando la docencia que se imparte es artística plantea unas problemáticas particulares al excusar su realización en lo creativo como azaroso y a la vez lo creativo se ve envuelto en lo lúdico. Esto tiende a que se problematice de forma superficial, no se analice, ni se critique con un método y se trate con un insuficiente rigor. Por su naturaleza, esta enseñanza abre un campo al alumno/a totalmente distinto, esta excepcionalidad suele activarle para salir de la monotonía de ciertas materias, dicha situación nos permite aunar aprendizaje y entretenimiento, pero no se debe relajar el compromiso docente al contrario, aprovechar dicha ventaja para plantear ejercicios que en un primer momento pueden parecer más complejos, como son los medios de reproducción gráfica, pero que permiten poner en juego otros factores. Es perjudicial cuando la docencia artística se excusa en lo subjetivo de la creación, y se olvida de ofertar métodos de análisis.

La razón de que se haya llegado a este punto pudiera estar en el hecho de que las enseñanzas artísticas siempre han estado rodeadas de un halo de genialidad no accesibles para cualquiera; ésto ha impedido que se valore la importancia de lo racional en el arte y se abandone a lo caprichoso y fortuito. Este entender, lejano de la realidad, ha impedido e impide aún en la actualidad que la investigación artística se desprenda de lo azaroso y subjetivo para entrar en la investigación científica. Es fundamental racionalizar el proceso creativo y dentro de unos parámetros tanto históricos como concep-

tuales, aunar disciplinas para aportar soluciones a las necesidades expresivas a partir de principios lógicos de creación.

En muchas ocasiones cuando al alumno/a en esta docencia se le dota de un nuevo proceso tiende a limitarse a recibir los efectos que aporta, pero no desarrolla el potencial que dicho proceso tiene a partir de unos objetivos. Se debe de evitar lo procesal por lo procesal, el que la instrumentación domine a la realización. Los avances tecnológicos llegan a ofertar tantas posibilidades que las actividades tan solo se limitan a probar dichas posibilidades, no a crearlas.

No es lo mismo poner a un grupo de personas a jugar con un trozo de cartón o hacerlo con un juego sofisticado: los primeros pueden encontrarse con el problema de no saber sacarle partido, minimizar sus posibilidades y menospreciarlo, pero en su esencia potencia la intelectualidad y el trabajo de especulación. Los segundos tienen el problema de que el juego ya se encuentra desarrollado y tan sólo aprenden a usarlo y lo usan, eso sí, correctamente y con gran profesionalidad, disfrutando de él, pero no llegan a profundizar y a llevarlo más allá, quizás porque todo está hecho y no oferta opciones para desarrollarlo; quizás pueda ocurrir también que al no plantear ninguna problemática, no estimula la reflexión.

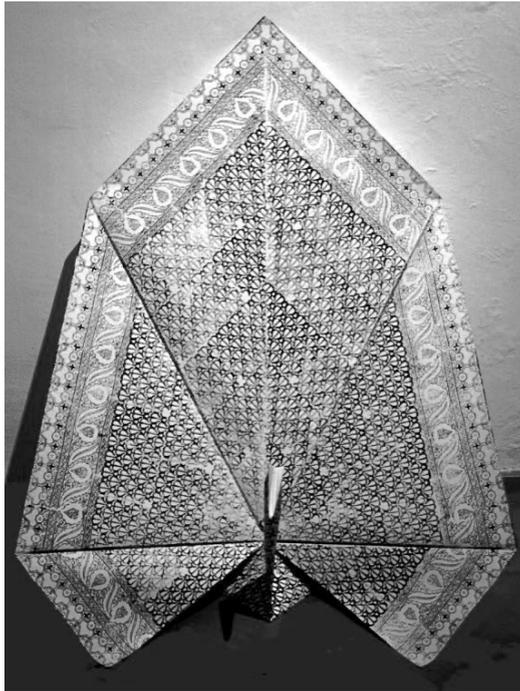
En muchos casos se prima la capacidad de realización a la de observación, elemento vital, pues ésta fomenta la adquisición de información del entorno, de descubrimientos. La suma de estas informaciones permiten despertar al alumno/a en el planteamiento de combinaciones y relaciones. La creación artística es en su esencia relacionar memoria, habilidades, sensaciones y sentimientos. Con la intención de subsanar algunas de las tendencias que hemos visto que pueden impedir el correcto aprovechamiento de la docencia de la plástica como un elemento formativo complejo, proponemos la utilización de los medios de reproducción gráfica como una alternativa conveniente para estimular factores que en los casos de ejercicios de realización directa se desatienden.

2. LOS EJERCICIOS INDIRECTOS COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Los ejercicios indirectos son altamente indicados para estimular las habilidades manuales, la creatividad y la racionalidad del alumno/a. Los procesos de grabado y estampación son característicos de esta condición y sí tienen una larga trayectoria como actividades realizadas por los alumno/as en sus primeras etapas; pero principalmente se sitúan como ejercicios que estimulan las habilidades operativas, y se obvia lo que quizás sea su mayor virtud: **potenciar las características del pensamiento racional al tener el alumno/a que**

cuestionarse sus realizaciones, pues no tienen una respuesta inmediata sino que deberá de esperar a una nueva etapa de la realización para ir vislumbrando el resultado final. Ello permite inferir consecuencias dentro de los parámetros causa-efecto.

Dichos ejercicios suelen realizarse una sola vez, pero para que sean efectivos deben de ser repetidos, no de una manera rutinaria, sino planteando distintos objetivos. La primera práctica debe de convertirse en un estímulo creativo y motivador, pero sin tener que esperar resultados positivos, pues el alumno/a debe de descubrir el proceso, experimentando, haciéndose con la forma de generar la imagen. Lo que sí es fundamental en esta etapa es estimular la comprensión de lo que realizan y las consecuencias de cada acción. Todas la alteraciones, experimentos, juegos que pueden llevar a cabo no serán provechosos si no obtienen conclusiones, responden al porqué de los resultados.

Una vez realizado, dicho ejercicio deberá de ser analizado, de forma individual y en común, para intercambiar impresiones, enriquecer el abanico de soluciones visuales, tomar decisiones,... Dicha puesta en común suele ser más rica cuando se realizan este tipo de ejercicios ya que además de

hablar de lo que han realizado podrán hablar de sus descubrimientos en el proceso.

En un segundo ejercicio el alumno/a pondrá en práctica lo aprendido individual y colectivamente y propondrá unos fines, su voluntad condicionará la realización al conocer el comportamiento del proceso. Es en este momento donde se comprueba el grado de comprensión que ha alcanzado el alumno/a, siendo un claro indicativo de obtención de objetivos y como consecuencia de su evaluación.

Este tipo de ejercicios indirectos permite especialmente trabajar en grupos, e incluso permite la posibilidad de que los alumno/as intercambien los ejercicios en cada etapa del proceso, estimulando el dialogo y la participación en el tipo de soluciones que aporta otra persona. Esto permite trabajar en equipo, base fundamental en la educación y estimulador de la inteligencia emocional, del desarrollo social, del lenguaje y la comunicación.

Los procesos de grabado y estampación permiten, como se realiza habitualmente, el empleo del dibujo, estimulador del control manual, en muchos casos caligráfico, animando a la construcción de ciertas formas y estructuras, aportando consecutivamente otras nuevas posibilidades que permiten tanto el análisis de sus realizaciones, pues el mismo proceso acentúa las posibles problemáticas debido a la falta de dominio y por otra parte permite que otras facetas de su inteligencia se desarrollen interviniendo sobre dichas problemáticas que puedan aparecer.

Los medios de reproducción gráfica han tenido siempre una cierta presencia en la educación plástica, pero normalmente y a pesar de sus virtudes ha sido mínima. La utilización de un lápiz y un papel es un recurso sencillo e inagotable, pero insuficiente si se tienen unos objetivos formativos altos. Siempre es más sencillo coger un lápiz y dibujar que utilizar procesos que implican un conocimiento y una infraestructura. Por un lado el profesor/a debe de conocer perfectamente los procesos para que el alumno/a no encuentre dificultades añadidas.

Los ejercicios fundamentados en los medios de reproducción gráfica que se pueden encontrar en los programas de enseñanza primaria se fundamentan principalmente en la estampación en relieve, la monotipia, los frotages, los falsos grabados y los estarcidos. En muchos casos, se utilizan sin ser conscientes de estar aplicando alguno de los principios en los que se fundamentan los medios de reproducción gráfica. Estos medios pueden plantearse de manera compleja y así lo demuestra la automatización adquirida en el mundo empresarial, pero por otro lado los principios pueden ser básicos como es el caso de las impresiones primitivas que utilizaba la mano como reserva de la tinta proyectada.

Uno de los factores que ha impedido el acercamiento de los medios de reproducción gráfica a las aulas, ha sido la toxicidad de los procesos. La pre-

ocupación por el medio ambiente y por la seguridad en los procesos ha permitido que la industria desarrolle un gran cantidad de alternativas ingeniando métodos más simples y accesibles. Los medios de reproducción gráfica han avanzado hacia la no toxicidad, lo cual nos asegura poder impartir una docencia sin ningún tipo de riesgos. Se pueden utilizar superficies matriciales alternativas incluso en la estampación en hueco, polímeros que permiten la utilización de procesos fotomecánicos con gran simplicidad y en vez de utilizar ácidos la corrosión se realiza al agua. Todos estos avances permiten la posibilidad de acercarlos al aula y que los alumno/as creen a partir de procesos que en un primer momento pueden parecer distantes y no accesibles ya que son productos desarrollados a partir de las más modernas tecnologías.

3. CONCLUSIONES

Los medios de reproducción gráfica ofertan un abanico amplísimo de procesos utilizables en la enseñanza básica. También ayudan a analizar los fundamentos del color, los conceptos de multiplicidad, variabilidad, superposición... Son trabajos que condicionan al alumno/a en la observación, el análisis y la proyectación. **En este sentido son muy adecuados los procesos indirectos de creación, como lo son los ejercicios de grabado y estampación al realizar la imagen en un soporte previo al definitivo. Estos procesos permiten estimular el pensamiento lógico del alumno/a ya que debe sacar conclusiones de los resultados obtenidos.** Permiten evitar el excesivo acento en la expresión intuitiva sin enajenarla, pues parten en una primera fase de dichas realizaciones, pero suman a la formación del alumno/a la capacidad de proyectar, estimulando todas aquellas capacidades que necesita para llevarla a cabo. El concepto de proyecto tiene implícito el tener en cuenta todas aquellas consideraciones para valorar y ponderar, y consecuentemente idear y trazar la realización del trabajo. Todo esto implica que el alumno/a se responsabilice en el trabajo pero que desarrolle la capacidad para distanciarse y de manera figurada intentar predecir los resultados a obtener a partir de los datos disponibles y los conocimientos adquiridos. **Todos estas articulaciones del pensamiento estimulan el desarrollo de capacidades fundamentales como la de abstracción y racionalización.**

No solamente estos son los procesos indirectos a los que se puede recurrir, sino a cualquier otro que permita plantear una serie de ejercicios concatenados que impliquen en un primer momento, por ejemplo, la búsqueda de objetos que den la génesis a unas formas, la incorporación de dichas formas sobre un material moldeable, su manipulación y modificación volumétrica, la realiza-

ción de un molde, la obtención de un vaciado, o muchos iguales u otros alterados, la proyectación en papel de una composición con estos elementos, su realización, la aplicación de color, incorporación de movimiento... En un transcurso largo se le da al alumno/a una mayor posibilidad de identificarse con su trabajo y será visible en sus manifestaciones un acentuamiento de su personalidad.

Es muy interesante la posibilidad que permiten los medios de reproducción gráfica de buscar en el entorno y traer al medio objetos, pero no para incorporarlos tal cual sino para generar otras formas y colores. Se realiza algo más que una descontextualización del objeto, pues este desaparece en la matriz para reportar en la obra final su contrario, manipulado e intervenido en las labores de estampación. El alumno/a descubre del objeto reinterpretado cualidades inapreciables en un primer momento y destacadas en su utilización como generadora de superficies matriciales.

Respecto a las superficies matriciales son muchas las posibilidades a utilizar en los medios de reproducción gráfica. Los procesos de estampación en hueco son los más complejos de llevar a las aulas, por un lado por la utilización de una prensa y por los materiales tóxicos que se utilizan. En la actualidad como hemos visto se han desarrollado superficies matriciales grabables con procesos no tóxicos, pero a su vez, en la actualidad existen tintas calco-gráficas al agua, y se pueden utilizar otros objetos como matrices que dan grandes posibilidades, pues existen técnicas muy accesibles. Como ejemplo y experiencia muy positiva destaca la utilización de los motivos decorativos que se suelen coser en las prendas de vestir desusadas para generar imágenes.

Hay que entender que en la actualidad es necesario el enriquecimiento interdisciplinar en la docencia de las artes plásticas. Es positivo que los ejercicios que se programen en la docencia de las artes plásticas participen en algunas de sus distintas etapas de otras ciencias que enriquezcan los conocimientos, ayuden a establecer relaciones de utilidad y a descubrir los fundamentos esenciales de técnicas que industrialmente han adquirido una alta complejidad. Son fácilmente asumibles aspectos de la historia, la química, la física, las matemáticas... en ejercicios de tallas indirectas, impresiones, de fabricación de papel, reciclajes, vaciados, estarcidos, juegos de compatibilidades-incompatibilidades... Por otro lado, aunque mínima es necesaria la dotación de ciertos medios que posibiliten operaciones de estampado, limpieza, secado... pero son dotaciones pequeñas si se comparan con los grandes beneficios formativos para el alumno/a: La docencia de las artes plásticas debe de tener el mismo tratamiento que otras materias que se imparten en la enseñanza primaria y debe disponer de espacios ex profeso para su puesta en marcha.

Podemos concluir diciendo que los medios de reproducción gráfica, son una gran fuente de recursos para fomentar la reflexión y estimular la lógica en los alumno/as. Mientras seamos conscientes de su complejidad y los articulemos como algo vivo, nos permitirá formar al alumno/a en el uso de la razón y la observación como armas de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V.: Hazards and Precautions in Printmaking, Alberta Labour, Edmonton, 1978.
- ALCINA, Franch: Aprender a investigar. Ed. Compañía Literaria, Madrid, 1994.
- ANTREASIAN, Garo y ADAMS, Clinton: The Tamarind book of lithography. Art & Techniques. Harry N, Abrams, Inc. Nueva York, 1970.
- ARNHEIM, Rudolf: Consideraciones sobre la educación artística. Ed. Paidós, colecc. Paidós estética, Barcelona, 1993.
- CHALLIS, Tim: Print Safe, a guide to safe, healthy & green Printmaking. Ed. Estamp, Londres, 1990.
- CHAMBERLAIN, Walter: Aguafuerte y grabado. Hermann Blume, Madrid, 1988. 1.ª edición en Thames and Hudson, London, 1972.
- DAWSON, John: Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales. Tursen Hermann Blume, Madrid, 1996.

- GARDNER, Howard: Educación artística y desarrollo humano. Ed. Paidós, colecc. Paidós Educador, Barcelona, 1994.
- HAYTER, Stanley William: About Prints. Oxford University Press. London, 1962.
- KAMPMANN, Lothar: Impresiones en Colores, colecc. Creaciones artísticas, Ed. Bouret, París, 1972.
- LOWENFELD, Viktor y LAMBERT, W.: Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelsuz. Buenos Aires. 1972.
- RAZAVIEH, Asghar et al. Introducción a la investigación pedagógica. Nueva editorial Interamericana, Méjico, 1982.
- READ, Herbert: Educación por el arte. Ed. Paidós, colecc. Paidós Educador, Buenos Aires, 1969.
- SAFF, Donald, SACILOTTO, Deli: Printmaking History and Process. Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1979.
- KREJCA, Ales: Las Técnicas del Grabado. Ed. Libsa. Madrid. 1990. 1.ª edición 1980, Artia, Praga.
- MARA, T.: Manual de serigrafía. Blume. Barcelona 1994. 1.ª edc. Thames and Hudson. Londres, 1980.
- WESTHEIM, P.: El grabado en madera. Fondo de Cultura Económica. Méjico 1981.