

Hablar y hacer arte contemporáneo en la escuela: Unidad didáctica del retrato interior. 1.º de la E.S.O.

RAÚL DÍAZ-OBREGÓN CRUZADO
Universidad Complutense de Madrid

Gonzalo Velarde (12) «Mi vida es como un torbellino». Mi dibujo refleja las vueltas que da mi vida en algunas circunstancias difíciles. En el centro hay una luz que refleja la esperanza. Está hecho con lápices blandos y tiene mucha variedad de grises.

Resumen:

Propuesta de educación artística para el segundo ciclo de la ESO, basado en el diálogo, la experimentación, la articulación del concepto y la forma, y la incorporación de contenidos de arte contemporáneo al currículo, que intenta dar alternativas a los problemas de enseñanza de las artes plásticas en España.

Palabras clave: Educación artística, arte contemporáneo, proceso, contenido, diálogo y experimentación.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de las artes plásticas en nuestro país ha sufrido y sigue sufriendo un retraso en cuanto a contenidos y métodos didácticos respecto a otros países. Todavía sigue sorprendiendo la escasa presencia del arte contemporáneo en el currículo artístico nacional, que es mínima en la enseñanza obligatoria, pero que tampoco es desbordante en la enseñanza universitaria. De igual manera el desarrollo de los recursos didácticos parece haberse estancado en el siglo pasado y raras son las aportaciones que manejan aspectos postmodernos.

En la enseñanza secundaria la asignatura de Educación Plástica y Visual se ve aquejada de varios problemas. Por un lado lucha por conseguir más horas lectivas en un apretado currículo, en el que las asignaturas «fuertes» ganan tiempo y espacio a las que cuentan con menor peso académico. Por otro lado tienen que cumplir un amplio programa con problemas de articulación y coherencia. Existe un tratamiento aislado de los contenidos, no sólo en la asignatura de Educación Plástica y Visual sino en la programación global, y una presencia anecdótica de elementos de arte contemporáneo, tratados estos sin rigor histórico ni conceptual. Por último, el docente accede a un puesto con una preparación exhaustiva en conocimientos que no va a aplicar —legislativos y de dibujo técnico— y con unas deficiencias en conocimientos prácticos de la realidad docente, como por ejemplo métodos didácticos actualizados de la enseñanza artística. La asignatura se convierte en un cúmulo de impedimentos que minan la motivación del docente, que se limita a la repetición sistemática de los métodos y materiales de siempre.

El objetivo de este texto no es ni identificar las causas, ni prever las oscuras consecuencias de este complejo problema, sino generar pautas para la solución de algunos aspectos puntuales. Para ello voy a presentar las bases del programa de la asignatura de Expresión Plástica y Visual que he realizado en el colegio mixto concertado El Buen Consejo de Madrid en el año académico 2001-2002, aplicadas a 1.º, 2.º y 3.º de la ESO, una síntesis de una unidad didáctica de presentación realizada con alumnos de 1.º de la ESO y una selección de trabajos comentados¹.

La aspiración fundamental de este trabajo es en 1.º lugar crear un contexto educativo y reivindicar la importancia de la asignatura de educación plástica y visual con las otras áreas, en 2.º lugar relacionar y contextualizar los contenidos de la materia con circunstancias históricas, sociales y artísticas —dotando al conjunto de la enseñanza de un carácter interdisciplinario— y por último inte-

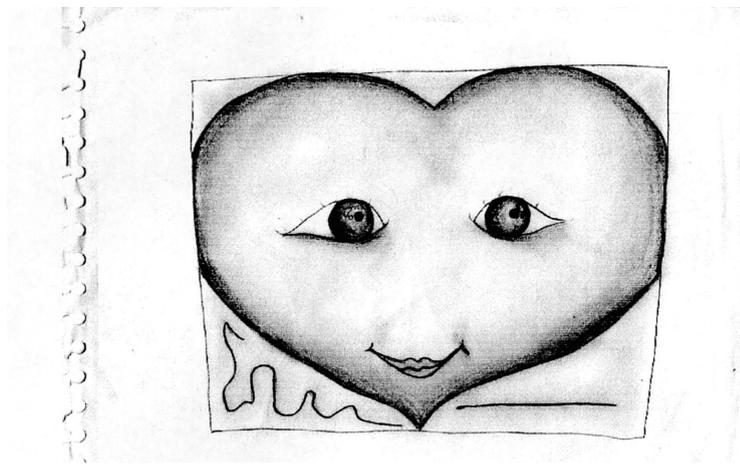
¹ Los textos escritos en cursiva corresponden a los comentarios de los propios alumnos realizados sobre sus trabajos. Estos pueden escucharse en la página web <http://www.ucm.es/info/mupai/>.

grar las herramientas artísticas y visuales para configurar un lenguaje artístico vivo y cercano al alumno con el cual pueda comunicarse. Esta ambiciosa propuesta cuenta con una de las mejores herramientas olvidada, que es aplicar las cualidades artísticas y la flexibilidad implícita en la materia para experimentar.

PLANTEAMIENTOS DE LA ASIGNATURA:

Uno de los elementos que considero primordial en la enseñanza del arte, es la falta de relación entre la situación artística y la realidad docente, pasando por alto que el arte contemporáneo y la educación artística cuentan con las mismas premisas. Esto se aprecia claramente en las tendencias artísticas que surgieron en torno a los años 70, momento en el que se consideraban las actitudes lúdicas y participativas cercanas al espectador y sobre todo el interés por el proceso artístico. Este aspecto lleva implícito unas repercusiones educativas muy fuertes: Tanto en el arte contemporáneo como la educación son un proceso, y como tal, debe potenciarse la evolución y no únicamente el resultado final.

Las bases educativas presentadas a continuación con la estructura de una breve programación quieren integrar estos elementos, sintetizado en los siguientes apartados:

Pilar Acón (12) Sin título. A mí desde siempre me han dicho que tenía unos mofletes muy graciosos, y los he querido representar con este corazón que es el dibujo principal, tan elevado y gracioso como yo. Siempre, cuando se habla de personas rubias, ya las tomamos como una persona guapa o mona y a mí me encantan mis ojazos negros y salen como lo segundo que se ve al mirar el dibujo. Las rayas de abajo significan mi personalidad. La curva porque soy muy alegre y divertida y la recta porque yo cuando quiero soy seria y muy trabajadora. Todo eso dentro de un cuadrado que significa el límite de mi cuerpo.

Objetivos

- Ser capaz de comunicarse con el lenguaje visual y verbal para la expresión de contenidos artísticos, sabiéndolos relacionar con contenidos históricos, sociales y culturales.
- Crear un lenguaje personal plástico y una dinámica de investigación personal autónoma, similar al realizado por los artistas para comunicarse, en el que exista una articulación coherente entre contenido y elementos formales.
- Acercar el arte contemporáneo al vivir diario, fomentar su disfrute y aplicar sus premisas como herramienta activa en el lenguaje plástico.
- Relacionar contenidos formales y conceptuales, participando y nutriéndose de las dinámicas de grupo.

Metodología

- **Empleo del diálogo y la pregunta:** La comunicación entre profesor y alumnos son cruciales y se utilizan las siguientes preguntas como ayuda para la comprensión del ejercicio tales como: ¿Qué es? ¿Qué quieres comunicar? ¿Cómo has llegado a ello?...
- **Aplicación de distintas formas de contacto:** Entrevistas individuales, entrevistas en grupo, lecciones magistrales y discusiones dirigidas.
- **Utilización de diversos materiales:** Descritos en el apartado de materiales.
- **Implicación del alumnado en el proceso educativo:** Se busca un equilibrio entre participación y autosuficiencia. Colaboración en todos los procesos incluso en la evaluación.

Actividades

- **Diversidad de la naturaleza de los trabajos:** Técnicos, expresivos, teóricos, prácticos libres, dirigidos, individuales o en grupo.
- **Variedad de actividades:** Exposiciones teóricas, presentaciones orales, montaje de exposiciones, crítica de exposiciones y visualización de vídeos.

Materiales

- **Materiales del alumno:** Combinación de materiales tradicionales de la asignatura, como el libro de texto, lápices blandos, carboncillos, lápices

de colores, rotuladores, ceras blandas, témperas y acuarelas, con otros menos convencionales como vídeos y libros de arte, revistas, fotografías personales e Internet.

- **Materiales del profesor:** Utilización de los mismos materiales del alumnado, añadiendo además aquellos destinados a la documentación, como la cámara fotográfica, cámara de vídeo y el ordenador. Este último utilizado para la grabación de sonidos, almacenaje de imágenes y procesamiento de información visual, auditiva y escrita.

Evaluación

- **El proceso:** Se tomarán en cuenta por un lado, los elementos de evolución y esfuerzo personal, analizando el desarrollo del trabajo diario en clase y a través de los bocetos y pruebas presentadas, y por otro la calidad artística, tomando como baremos el nivel global de todos los grupos.
- **El diálogo:** El proceso de evaluación está sometido a una conversación en la que se analizan las dificultades, logros y otros condicionantes no materializados.
- **Motivación:** la actitud mostrada en las entrevistas, la participación e implicación en las obras presentadas son determinantes para valorar el éxito de la actividad.

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Introducción:

La unidad didáctica se llevó a cabo con los cuatro grupos de 1.º de la ESO, entre los meses de octubre y noviembre. El número de alumnos oscilaba entre veintiséis y veintisiete por clase y sus edades entre los doce y trece años. Fue la primera práctica realizada con el docente y se pretendía familiarizarse con la dinámica de la clase. El ejercicio consistía en la realización de una imagen que describiese su mundo personal y su manera de ser con la técnica del lápiz blando.

Objetivos

- Conocer al alumnado, evaluar su nivel artístico y generar un acercamiento.

- Configurar pautas elementales en el lenguaje plástico y aplicarlas prácticamente.
- Motivar a la actividad artística y presentar nuevas herramientas para la expresión de sentimientos a través de la abstracción.
- Relacionar lenguaje verbal con el plástico y visual.
- Motivar a la participación y perder el miedo a la intervención oral.
- Potenciar la expresión de sentimientos complejos con calidad artística a través de técnicas sencillas.

Contenidos

- Elementos técnicos y formales con la técnica de los lápices blandos:
 - La gradación.
 - Los valores (la variedad de intensidades de grises) y su repercusión en el dibujo.
 - Lo gráfico y la mancha.

Nacho López (12) «Las dudas». El dibujo consta de diversas rayas, es decir cada una de las rayas constituye una duda para mí. Hay rayas más continuas que otras, que quieren decir que mi duda es más extensa que otras. Las rayas tienen diferentes texturas, porque pueden ser más fáciles o difíciles de entender. Las líneas trazadas así son dudas que las tengo desde hace bastante. Las líneas que tienen un trazado mucho más denso son dudas que sé que puede solucionar pero no quiero.

- Bases de la representación artística:
 - Sobre lo físico y lo psicológico.
 - Elementos figurativos, semifigurativos y abstractos.
 - Articulación de un lenguaje personal.
- El proceso en la creación artística: el boceto.
- El contenido en la comunicación visual y verbal.

Actividades y tiempo invertido

La duración aproximada fue de ocho días, es decir entre siete y ocho horas dependiendo de los grupos. Las actividades se distribuyeron de la siguiente manera:

1. **Explicación de la práctica:** (1 hora y 30 minutos) Desarrollo de los elementos técnicos e introducción a las bases de la representación artística.
2. **Realización de las obras:** (4 horas) Desarrollo de la práctica, corrección de ejercicios y refuerzos sobre el proceso creativo.
3. **Exposición oral y evaluación:** (2 horas y 30 minutos) Muestra individual de los trabajos al resto de la clase. Coloquio, evaluación y calificación en grupo.

Metodología

- **Especial interés en la motivación y en la participación del alumno:** Aplicada igualmente en la exposición de los contenidos, la realización de la práctica y la exposición final.
- **Refuerzo positivo de todas las intervenciones:** Se realiza un seguimiento de la participación que repercute positiva y directamente en la calificación final. El profesor modera los turnos dando prioridad a las personas que no habían hablado.
- **El diálogo y el acercamiento:** Herramientas esenciales utilizada en la consecución de los objetivos.

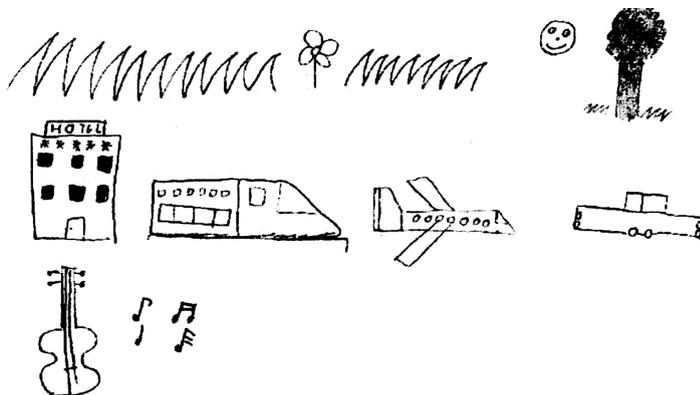
Materiales

Lápiz blando, goma, papel para técnicas secas y papel para bocetos.

Evaluación estructurada por actividades

1. **Explicación de la práctica:** Los alumnos mostraron un nivel de atención e interés muy alto. Las preguntas, los ejemplos y la participación surtieron efecto. No tuvieron dificultades considerables en los elementos técnicos y formales, sin embargo sí que tuvieron problemas con el contenido del ejercicio. La explicación del profesor y de los propios alumnos, la exposición de ejemplos correctos e incorrectos y la formulación de preguntas de ayuda resolvieron las dudas. Estas fueron algunas de las preguntas: ¿Cómo eres tú? ¿Qué imagen te puede representar. ¿Con qué imagen podría hablar de tí?
2. **Realización de las obras:** Algunos alumnos tuvieron problemas para entender el ejercicio confundiendo el desarrollo con la mera representación a modo de catálogo de los elementos que le gustaban o motivaban. En un principio estuvieron más preocupados por la calificación y por el resultado realista de sus trabajos que por las pautas que se les había presentado. Estos son los puntos en los que se centraron las correcciones:
 - Realización de dibujos previos y refuerzo del intento y el trabajo.
 - Ordenación jerárquica de la información y de la composición de la imagen.
 - Aplicación variada de grafismos e intensidades.
 - Elaboración de trabajos sencillos.
 - Claridad conceptual, importancia del contenido y coherencia con el tratamiento formal.
3. **Exposición oral y evaluación**
 En las primeras exposiciones se tuvieron que crear algunos refuerzos, posteriormente los alumnos realizaban aportaciones muy interesantes, criticando otros problemas de la expresión artística no tratados y corrigiendo ciertos convencionalismos. Los alumnos captaron rápidamente la dinámica y tuvieron aportaciones muy sugerentes, creativas y críticas. Se consiguió una participación total de todos los integrantes de la clase.
 - Estas son algunas preguntas realizadas para la exposición:
 - Al expositor: ¿Qué es? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué lo has realizado de esa manera?
 - Al público: ¿Crees que se podría mejorar? ¿Cómo lo habrías hecho tú? ¿Creéis que se define bien?
 - Actividades repetidas:
 - Reiteración temática: Mi familia, el campo, el deporte, la música y los animales.

- Crítica de los aspectos formales y técnicos: Se reiteraban los mismos comentarios centrados en la variedad tonal.

Nacho Cornejo (12) Sin título. Yo hice este dibujo porque no encontraba otro dibujo con el que expresar mejor mi personalidad. La raya curva de arriba significa que muchas veces estoy nervioso a la vez que estoy alegre. La raya siguiente significa que cuando tengo que estar serio lo estoy pero a veces no tanto como tendría que estar. Con la cara alegre que he dibujado quiero expresar lo alegre que me pongo cuando estoy en el campo, ya que me gusta mucho la naturaleza. El hotel, el tren, el avión y el coche significan que me gusta mucho viajar. Y por último con el violín que he dibujado quiero expresar que me gusta mucho la música porque yo toco el violín.

Yo pienso que podría haber hecho mucho mejor mi dibujo sobre todo si lo hubiera dedicado bastante más tiempo de lo que le dediqué para mejorarlo. Creo que no está muy bien mi dibujo, no está muy bien dibujado y creo que tendría que haber empleado más variedad de grises.

COMENTARIO DE LOS TRABAJOS

Dibujo de Gonzalo Velarde

Capacidad de comunicación visual superior a la verbal. Síntesis temática y corrección en la articulación formal y plástica. Se le sugirió la limpieza de ciertos puntos con la ayuda de una goma de borrar para intensificar el efecto plástico que perseguía.

Dibujo de Pilar Acón

Gran capacidad para la expresión plástica y oral. Retrato físico y psicológico de gran similitud a la real. Mezcla rotunda de lo leve y lo convencional con lo trascen-

dente y lo íntimo. Mención de temas muy educativos tratados en la exposición oral y en el coloquio, como los estereotipos de belleza y la educación a la diferencia.

Dibujo de Nacho Cornejo

Ejemplo de un trabajo poco articulado. Ausencia de contenido, presentación sistemática de elementos con los que el alumno se siente identificado. Escasa ordenación y composición de los elementos. Ausencia de tensión gráfica y variedad tonal. Simplificación de la explicación realizada sobre el carácter de la línea y su capacidad expresiva. Resulta interesante el carácter crítico del propio alumno que reconoce su escasa implicación y su capacidad para realizar un trabajo mejor.

Dibujo de Nacho López

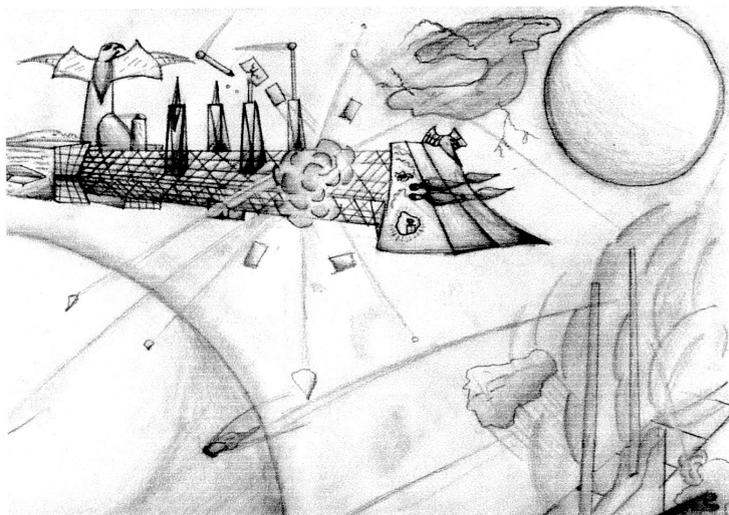
Capacidad de abstracción sensorial. Integración de los contenidos conceptuales y formales con un nivel artístico fuera de lo normal. Aplicación de los contenidos y adaptación a su universo personal extraordinarios. Implicación en el trabajo. Aptitud verbal y comunicativa muy altas.

Rocío Elviro (12) Sin título. Mi dibujo significa mi casa y mi colegio, es decir, mis amigos y mi familia están protegidos gracias a una barrera. Lo que fuera son las guerras, la violencia, etcétera, todo el mal. El rayo significa las peleas, lo más cercano que casi rompe esa barrera pero no lo consigue. La casa y el colegio están sobre un espacio en blanco, mientras que el mal, siempre es negro oscuro. Hay tonos más fuertes y más claros y en diferentes direcciones.

Dibujo de Rocío Elviro

Interesante la utilización de diversos tamaños para transmitir el peso del mundo exterior frente al espacio puro e importante configurado por su mundo cotidiano. Trabajo muy íntimo y sutil de gran coherencia plástica y conceptual.

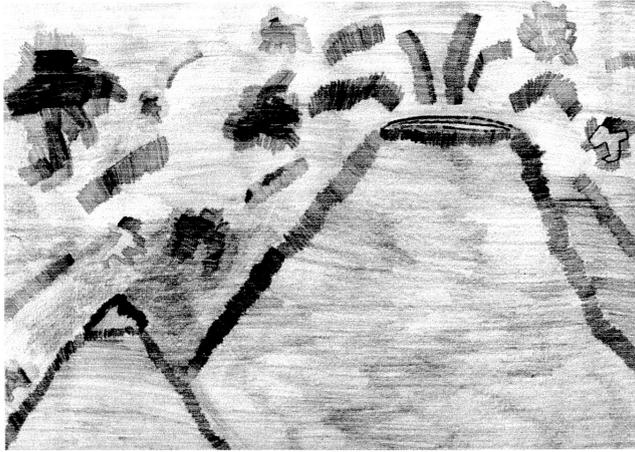
Pablo López (12) Sin título. El retrato interior escenifica mi lucha interior entre el futuro y el pasado, mi afición por el espacio las máquinas y también por las criaturas fantásticas y por la historia. El espacio parece vacío pero en su interior esconde ciertas cosas que pueden ser destructivas o beneficiosas. Además me gusta la acción y la soledad parcial, es decir el silencio y la intimidad. Esto no significa que no me guste estar con gente sino que cuando hago un trabajo me gusta estar en soledad parcial, en el espacio en que me encuentro.

Dibujo de Pablo López

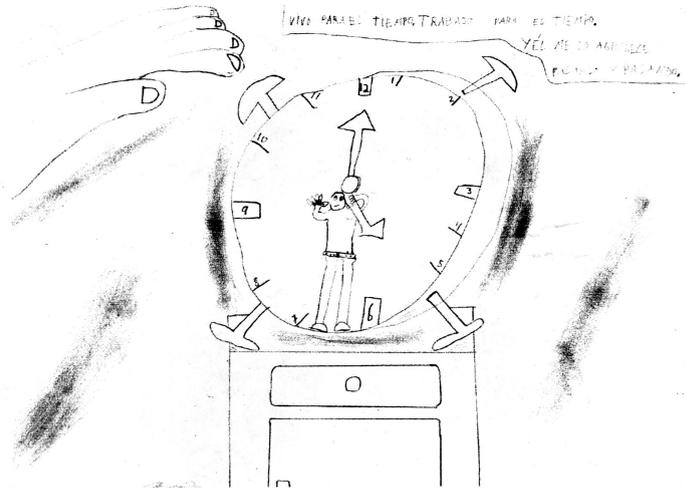
Trabajo de calidad plástica y conceptual extraordinario. Se aprovechó para destacar otros elementos formales que no se habían incluido en la práctica como son la composición, el movimiento y el desarrollo geométrico y espacial.

Dibujo de Gonzalo Tejedor

Buena articulación entre expresión formal y significado. Interesante aplicación de las líneas rectas muy cortas y repetidas que traducen perfectamente

Gonzalo Tejedor (13) Sin título. Yo he hecho este dibujo de un volcán porque yo no suelo estar tranquilo, suelo estar nervioso y tensionado. Por ejemplo, en un partido de fútbol hasta que no vamos ganando por 4 o 5 goles no dejo de estar en tensión o cuando voy a hacer un examen hasta que no lo haya repasado y no lo sepa al dedillo no dejo de estar.

Kevin Fernández (12) «El tiempo». El dibujo significa en cierta parte que el tiempo es mi enemigo y amigo en algunos casos. En otros me gustaría quedarme en ese instante para siempre y en otros quiero que se pase ya y que no me vuelva a pasar nunca. Trabajo para él pues no quiero que me traicione y se me escape el momento en algunas ocasiones, pero aunque no lo veamos, toquemos u oigamos, el siempre estará allí contigo, pasando y pasando.

el concepto de nerviosismo e intranquilidad al que se refiere Gonzalo. Gran sensación de movimiento y buen desarrollo de los valores a través de la superposición de líneas de distinta intensidad.

Dibujo de Kevin Fernández

Dibujo que no sigue las indicaciones formales generales establecidas, pero es perfectamente coherente con el contenido. Capacidad comunicativa extraordinaria para la expresión de sentimientos abstractos y complejos. Trabajo de gran belleza plástica, artística y literaria.

CONCLUSIONES

A pesar de la dificultad de esta unidad didáctica inicial y considerando el análisis de los procesos educativos, se podría enunciar que la mayoría de los alumnos han podido configurar un lenguaje artístico con contenido y calidad, relacionando el arte contemporáneo con la vida cotidiana. La capacidad de abstracción, interpretación e intuición en ciertos casos ha sido sorprendente; manejando elementos muy actuales y con una capacidad de articulación verbal y plástica muy significativa.

Cabe destacar la importancia conjunta de la documentación gráfica y de los textos de los alumnos, dándonos un reflejo más palpable de los efectos educativos de la unidad didáctica y de las repercusiones del proceso. Sin dicha documentación hubiese posible valorar la dimensión y el potencial expresivo en la comunicación de elementos abstractos complejos y sentimientos. El diálogo se configura como herramienta fundamental para la transmisión, refuerzo y evaluación, no sólo para el profesor sino también para el alumno.

Los resultados obtenidos en esta experiencia superaron las expectativas iniciales, abarcando y desarrollando objetivos generales de la asignatura, sin embargo la preparación previa del alumnado era nula, el tiempo dedicado breve y la utilización de materiales convencional. Esto nos indica que existen otros factores, a parte de los anteriormente señalados, poco estudiados pero no por ello menos importantes, que determinan el éxito de actividad didáctica: La motivación del profesor y su implicación con los contenidos tratados.