

La educación de las Vanguardias: entre el arte y el diseño

Noelia Báscones Reina¹

Fontán del Junco, M.; Bordes, J. y Capa, A. (eds.). (2019). *El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño*. [cat. Expo] Madrid: Editorial de Arte y Ciencia.

Transitar por las páginas de *El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño* supone, tanto para quienes tuvieron la oportunidad de visitar la exposición homónima organizada por la Fundación Juan March (Madrid, 2019) como para quien la recorre por primera vez a través de esta publicación, una experiencia altamente inspiradora –e incluso necesaria– para profundizar en las relaciones entre el arte, la educación, el diseño y la cultura visual en un sentido amplio.

Cada capítulo, se convierte en un apasionante paseo entre pequeños y variados objetos; manuales de dibujo, juegos educativos y obras de arte estableciendo un nutrido debate imprescindible para quienes investigan y, sobre todo, se dedican a la docencia en el ámbito de la creación visual, la creatividad publicitaria o el diseño gráfico. Y es que, precisamente, este lúdico encuentro entre disciplinas es lo que convierte a *El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño* en «un relato visual sin precedentes» (p.9).

La ciencia y el arte dan lugar a transformaciones sociales más o menos inmediatas, pero solo la educación, en un proceso lento y generacional, es capaz de construir el espacio mental y cívico que propicie la aparición de creadores o investigadores pioneros. (p.31)

Con estas palabras comienza Juan Bordes su texto sobre la construcción del dibujo moderno y su influencia en los grandes referentes del arte y el diseño del siglo XX. De este modo, Bordes pone de manifiesto la importancia de la educación en el desarrollo de las capacidades creativas necesarias que dan lugar a las transformaciones profundas y duraderas.

El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño se presenta como un «relato» que visibiliza la repercusión que han tenido los modelos pedagógicos surgidos en el siglo XIX y sus novedosas pedagogías basadas en el juego y las enseñanzas del «dibujo para todos» de Jean-Jaques Rousseau y cuya referencia más destacable la encontramos en el sistema del *Kindergarten* de Friedrich Froebel.

En este sentido, indaga sobre las posibles conexiones entre los nuevos modelos pedagógicos surgidos a finales del siglo XIX y la influencia que estos tuvieron en el origen del arte de vanguardia, la arquitectura y el diseño del pasado siglo. Fruto de un arduo trabajo de investigación, esta obra plantea cuestiones sobre la importancia del juego, la metodología pedagógica en las enseñanzas del arte y su vinculación con el desarrollo de las capacidades que interfirien en la configuración del sistema de pensamiento y que suponen por lo tanto un «giro argumental» que permite «adquirir una perspectiva nueva, complementaria y casi desconocida» (p. 20) que permite explicar la relación existente entre la infancia de los «protagonistas de las artes del siglo XX» y «las formas que han caracterizado el arte de la modernidad» (p. 20).

Dividido cuatro bloques, el primero de ellos consta de un texto introductorio, que actúa al tiempo de mirada curatorial a la exposición que esta publicación materializa en papel, firmado por Manuel Fontán del Junco y por título *El arte, el juego y la educación: un giro argumental*.

El segundo bloque está configurado por una serie de ensayos de la mano de Juan Bordes, comisario invitado de la muestra, y de Norman Brosterman y Juliet Kinchin también miembros del equipo curatorial.

Juan Bordes en *La infancia de las vanguardias o las dos fuentes del Nilo* nos plantea un retroceso a la infancia de aquellos niños y adolescentes que se convirtieron en los «protagonistas de las vanguardias» (p.31). Artistas y maestros como Vasili Kandisky, Piet Mondrian, Marcel Duchamp o Johannes Itten entre otros muchos, recibieron una formación basada en la importancia del juego y de las enseñanzas de dibujo.

¹ Profesora en el Grado en Diseño Gráfico y Multimedia de ESNE, Universidad Camilo José Cela (Madrid)
Email: noelia.bascones@esne.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6486-5180>

Por este motivo, Juan Bordes divide así mismo su texto en dos partes; uno dedicado a los «dibujos heterodoxos» y un segundo en el que explica «la renovación del dibujo académico». A largo de estos dos bloques, Bordes describe detalladamente más de una veintena de modalidades de dibujo como puedan ser el dibujo modular, el dibujo matemático, el maclado o el textil, para finalizar con una reflexión sobre las enseñanzas del dibujo de paisaje y de flores surgidas en el siglo XIX. De este modo y tras un exhaustivo recorrido, Bordes pone de manifiesto la convergencia del dibujo heterodoxo y del dibujo académico renovado como las «dos fuentes fundadoras del dibujo moderno» (p.143). y por lo tanto como fundamento de las primeras vanguardias del siglo XX.

Por su parte, Norman Brosterman nos presenta *El jardín de la infancia: el Kindergarten y el arte moderno*. A lo largo de este capítulo, Brosterman describe las revolucionarias aportaciones pedagógicas de Friedrich Froebel. Su propuesta del *Kindergarten* o «jardín de infancia» supuso una revolución en la educación infantil «trasladándose con éxito a todos los países de Europa, a sus colonias, a las Américas y al Lejano Oriente» (p. 155).

Para finalizar este segundo bloque, Juliet Kinchin indaga sobre «la necesidad de fomentar la capacidad innata de los niños más pequeños para el pensamiento divergente» (p. 206) como estrategias de aprendizaje e innovación en el diseño.

El tercer y más extenso bloque de esta obra, lo forman la relación de obras mostradas en la muestra. Un amplio y detallado repertorio de recursos gráficos que nos sumergen de nuevo en un recorrido expositivo donde cada pieza se presenta perfectamente catalogada y clasificada por las diferentes categorías expuestas en el anterior bloque.

Para finalizar, se aporta una serie de apéndices que incluyen la relación de obras en la exposición, un índice onomástico y unas interesantes sugerencias para «seguir leyendo» y jugando a través de la pedagogía, el arte y el diseño.