

Actas del I Congreso Internacional de Educación Artística y Visual ante el reto social, cultura y territorialidad

Sevilla, 2006

Ponencias:págs. 4-88

Comunicaciones del Jueves:págs. 91-149

Comunicaciones del Viernes:págs. 150-221

Comunicaciones del Sábado: ...págs. 222- 253

Talleres:págs. 254-282

ISBN: 978-84-923724-9-2

Edita: COLBAA

Maquetación y Producción: Madrigal Imagen y Creatividad

Lugar y año de edición: Sevilla 2007

Depósito Legal: SE-5662-07

DOCENCIA Y DIBUJO

Diego Blázquez Pacheco. Dep. Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Sevilla.

I. Proyecto

En la Cátedra de Dibujo y Concepto de Formas surge como proyecto la realización de un trabajo experimental y de investigación sobre las distintas maneras representación del dibujo a lo largo de la Historia del Arte, maneras que fueran aplicables a la enseñanza del dibujo en cada una de las fases del programa de la asignatura.

Tras un primer acercamiento y después de consultar bibliografía no encontramos experiencia de esta índole, ya que las sugerencias más próximas son reflexiones sobre composición de obras concretas o pautas de movimientos artísticos sin relación específica con la enseñanza del dibujo.

Objetivo principal:

Mostrar al alumno que se inicia en Bellas Artes, formas distintas de representación de la realidad mediante el estudio de algunos movimientos artísticos.

Dentro de la asignatura de Dibujo y Concepto de Formas desarrollar una nueva aportación: La asociación de movimientos artísticos específicos con la enseñanza de la materia, de manera que el alumno tenga un doble conocimiento, los aspectos históricos y formales de dichos movimientos y la aplicación práctica de estos conocimientos al trabajo de clase.

A cada fase de la asignatura hemos adaptado un movimiento determinado. Para ello tomamos como referencia diferentes lenguajes dibujísticos:

- La Línea.
- Relación Fondo Figura.
- El Color.
- El Plano.
- La Mancha.

2. APLICACIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Movimientos artísticos seleccionados:

Adaptación de sus características esenciales al trabajo de investigación.

La elección de los movimientos artísticos se ha realizado teniendo en cuenta las características específicas, tanto formales como conceptuales, de manera que las pautas más destacadas sean aplicadas al dibujo a realizar, para que los alumnos comprendan desde su experiencia la evolución plástica y conceptual de los mismos, basándonos en sus analogías y diferencias.

Fase de Línea: Gótico y Renacimiento.

-Gótico:

El objetivo es hacer un acercamiento a este movimiento mediante un dibujo de líneas, para ello se impartieron clases teóricas sobre las principales características del Gótico, explicando las

condiciones sociales e históricas en las que se desarrolla, al mismo tiempo se estudiaron las soluciones formales en las obras de arte de este movimiento.

Se eligió el Gótico para estudiar el comportamiento de la línea durante este periodo, habida cuenta del protagonismo que dicho elemento plástico desempeña tanto a niveles formales como conceptuales.

-Renacimiento:

En este trabajos pretendimos hacer un estudio comparativo entre el comportamiento lineal del Gótico y del Renacimiento.

El interés humanístico del Renacimiento hace que el enfoque artístico de este movimiento sea diferente al del Gótico. Mientras que el primero existe un gran interés por el estudio de la anatomía, tanto científica como plásticamente, en el Gótico el motivo central será la espiritualidad. Esto influye directamente en las soluciones formales de cada uno y por tanto en el tratamiento de la línea.

Fase de relación Fondo-Figura: Barroco.

Actualmente entendemos el Barroco como un estilo que a lo largo del siglo XVII y parte del XVIII, se nos muestra definido en sí mismo (ni contrario ni derivado del Renacimiento), como un lenguaje propio y complejo que ofrece diversas soluciones estéticas y formales, y con una visión contradictoria y a la vez unitaria fruto de la época.

El Barroco tiene unas características idóneas como elemento plástico para la comprensión de la relación entre el fondo y la figura de los elementos a representar en el dibujo.

Después de plantear a los alumnos, en clases teóricas la situación artística e histórica del momento, se estudiaron las principales soluciones formales de este movimiento. (Composiciones abiertas, el tratamiento de la luz globalizadora y la introducción de la perspectiva aérea.

Fase de Color: Impresionismo y Expresionismo.

-Impresionismo:

los artistas impresionistas hicieron uso de los descubrimientos científicos del color y lo aplicaron a sus obras de arte.

Desde las primeras obras de Monet hasta el puntillismo, se produce una gran evolución con respecto al tratamiento del color.

Para la realización de este ejercicio se iluminaron a los modelos del aula con focos de colores que fueron proyectadas desde diferentes puntos.

-Expresionismo:

El Impresionismo hace referencia al huella que la realidad externa produce en la conciencia del artista; en términos específicos podríamos decir que la naturaleza se refleja en el artista. El Expresionismo por el contrario es un movimiento desde el artista hacia el mundo exterior, ya que es este el que se proyecta imprimiendo su huella en el objeto. Por ello se motiva la capacidad expresiva del alumno en este trabajo con el fin de conseguir un acercamiento al expresionismo.

Fase de Planos: Cubismo y Futurismo.

La nueva forma de presentación que consiguieron estos movimientos y su particular manera de tratar los "planos" hacen muy adecuado su estudio, análisis y aplicación en esta fase.

-Cubismo:

el cubismo cambió radicalmente la concepción de las formas, ya que no tenían ninguna intención de representar la perspectiva renacentista, sustituyéndola por la multiplicidad de puntos de vista y la recurrencia al claroscuro tradicional.

Los alumnos afrontaron el trabajo con diversas técnicas dibujísticas, pudiendo añadir collages como planos resolutivos de formas.

-Futurismo:

El origen del futurismo es el Cubismo pero los artistas italianos en cierto sentido avanzaron un paso más que los cubistas, mientras estos proponían mostrar todos los aspectos de un objeto a la vez, los futuristas trataron de situar al espectador en medio del mundo dinámico y agitado del convulso periodo de entreguerras.

Trataron los planos de manera distinta a los cubistas al su máxima intención la de representar en sus obras la sensación de movimiento.

En el trabajo de clase se abordó este planteamiento con secuencias de planos repetitivos, con el fin de crear esa sensación dinámica.

Fase de Mancha: Pop art.

La variedad de soluciones plásticas que aporta el Pop art, facilitan el tratamiento de la mancha en sus distintas interpretaciones.

La utilización de tintas planas y caracteres publicitarios permiten el acercamiento conceptual a base de manchas generales que sintetizan y configuran la composición. Los materiales diversos en los que se le permitía a los alumnos realizar los trabajos enriquecieron los resultados a partir de propuestas muy diversas.

2.2. Desarrollo de las clases teóricas.

Para desarrollar la investigación se llevó a cabo una serie de clases teóricas que tenían lugar al comenzar la fase del programa y trataban específicamente de cada fase y su relación con el movimiento artístico correspondiente. Para la realización de los dibujos se entregaron una serie de resúmenes para que sirvieran de orientación y apoyo.

2.3. Clase prácticas: descripción y lección.

Una vez concluidas las clases teóricas se desarrollaron las prácticas, con el asesoramiento continuo del profesorado.

Los alumnos dispusieron de diversos modelos de escayolas que escogieron libremente para desarrollar cada dibujo. Estos modelos fueron modificados por el profesorado en su estructura externa, mediante ropajes, focos de colores primarios, luces blancas etc...para mostrar la atmósfera adecuada en cada movimiento. Para cada trabajo el alumno dispuso de tres sesiones (9 horas), por cada movimiento del programa. Al finalizar los trabajos se procedía a su clasificación y archivado.

2.4. Ficha técnica de los trabajos.

Para la clasificación de los ejercicios se elaboró una ficha modelo que nos permitió un análisis en función de unos parámetros generales y otros más específicos de cada fase.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto y analizados los resultados podemos apreciar que los beneficios didácticos fueron altamente satisfactorios, teniendo en cuenta que los alumnos de primer curso de Bellas Artes apenas llegan a la facultad con conocimientos sobre conceptos plásticos de movimientos artísticos. El hecho de que sea el alumno quien se introduzca en estos lenguajes permite su comprensión con mayor profundidad y sin las limitaciones lógicas de las clases teóricas.

En el presente proyecto de investigación participaron los cuatro grupos de la asignatura durante tres años académicos, teniendo en cuenta que cada grupo tiene una media de 60 alum-

nos, vemos que han participado en el proyecto unos 720 alumnos aproximadamente. Todos los trabajos fueron corregidos y comentados en unas fichas que se crearon para tal fin. Para hablar de conclusiones los analizaremos por fases y movimientos pero tendremos en cuenta el nivel de dificultad antes que el nivel de calidad de los trabajos, esto es por que al plantearse este proyecto no se pretendía que el alumno realizara trabajos, por decirlo de alguna manera, con unos resultados brillantes desde el punto de vista técnico, si no que se dio prioridad a la obtención de conocimientos conceptuales y técnicos de las diferentes maneras de representación de los movimientos seleccionados a través de la práctica del dibujo. A pesar de esto consideramos que para la investigación sería un dato muy significativo el puntuar los trabajos, con la intención de compararlos entre todos, es decir, los propios del programa de la asignatura con los añadidos en la investigación.

Ante la imposibilidad de almacenar todos los trabajos de clase, decidimos clasificarlos y calificarlos, por este motivo incluimos en la ficha específica del programa de la asignatura un apartado donde recoger nuestras impresiones sobre los trabajos de los alumnos. Este apartado se denominó "aproximación a movimientos artísticos". Para sintetizar decidimos calificar los trabajos en "aptos" y "no aptos", lógicamente los "aptos" son trabajos en donde el alumno han conseguido personalizar el espíritu del trabajo propuesto.

Sumando todos los trabajos clasificados como "aptos" obtuvimos un porcentaje que contabilizamos en las fases del programa.

El resultado fue el siguiente:

La línea, 30% de Aptos.

Relación Fondo-Figura, 60% de Aptos.

El Color, 65% de Aptos.

El Plano, 75% de Aptos.

La Mancha. 40% de Aptos.

Nuestra investigación reivindica la didáctica del dibujo mediante la transmisión del saber/conocimiento a través de aprendizaje. Obtener el saber no solo por medio del conocimiento, sino por la mediación del empirismo. La praxis de esta investigación supone la experimentación tanto de las dimensiones teóricas (abstractas), como de las dimensiones expresivas (prácticas). En este sentido nos hemos preocupados por tratar todos los procesos del saber, (saber/ conocimiento/aprendizaje).

Unos de los motivos de nuestra investigación fue el de constatar unos hechos, mediante la exposición a los alumnos de un serie de planteamientos concretos y claros, para obtener unos resultados con los que deducir unas conclusiones. Teníamos en general unas expectativas sobre las consecuencias de los trabajos, que en ocasiones correspondieron a lo esperado, y en otras fueron totalmente sorprendentes. Este factor sorpresa ha sido el "motor" de nuestra investigación.

El hecho de haber abarcado un periodo tan amplio y de confrontar algunos movimientos dentro de la misma fase del programa, además de suponer maneras diferentes de representación de la forma, hace comprender a los alumnos el concepto del porqué de la sucesión de los movimientos a lo largo de la Historia del Arte, en donde el hombre en sus orientaciones artísticas se deja arrastrar a cambios radicales de criterio, en una suerte de oscilación pendular que lleva de un extremo al opuesto. Hemos querido reflejar como el hombre después, de acostumbrarse y acomodarse en sus concepciones artísticas, a cierto orden y disciplina, a lo que es metódico y razonable, a partir de un momento empieza a sentirse atraído por lo que es diametralmente opuesto a aquellos

principios, y cede a nuevos impulsos que en él surgen, infringiendo así el mismo orden que logró establecer.

Los acercamientos a los movimientos creemos que han sido un aspecto absolutamente inéditos en los planteamientos pedagógicos de nuestra facultad. Entendemos como sumamente convenientes la profundización en este tipo de planteamientos pedagógicos en los que se vincula de forma indisoluble la práctica artística con el conocimiento histórico y empírico de los distintos movimientos, ya que las prácticas artísticas vacías de contenido han quedado suficientemente acreditadas como estériles y obsoletas. Esto puede resumir todo el hacer de esta investigación, cuya intención es la de educar la sensibilidad plástica con un sentido integrador, en el que los conceptos históricos-artísticos, los contenidos teóricos, los desarrollos prácticos y las correcciones posteriores constituyen un corpus indivisible.

La práctica del dibujo, su ejercicio, son del todo necesarios para aprender a razonar la forma plásticamente en el plano. A ello se le debe dedicar tiempo, porque a dibujar se aprende dibujando, y acudiendo a las fuentes, en un desarrollo continuo en el que lo teórico-conceptual llena de sentido el aspirante ejercicio del arte, justificando de pleno el indiscutible pensamiento de Leonardo; "L'arte e cosa mentale."

