

Debates en torno a las obras de arte actual. Planteamientos para un proyecto educativo a través de la red

Rocío Arregui Pradas
CEU San Pablo, Sevilla

Resumen:

Los centros de arte cada día están más interesados en mostrar sus colecciones de un modo didáctico y diversifican sus actividades para llegar a los públicos más variados. La tendencia dominante, además, es la de acercar el arte a través de intereses cercanos a los diferentes ciudadanos y no como un fin en sí mismo.

Por otro lado, los centros educativos encuentran cada vez más dificultades para desarrollar programas de acercamiento al arte actual: las horas dedicadas a la educación artística son cada vez más escasas y se priorizan contenidos que aparecerán en pruebas de selección.

Nuestra propuesta consiste en aprovechar las ventajas de cada institución y trabajar juntas: los centros de arte aportando las obras y los recursos de que disponen y el sistema educativo accediendo a estos recursos y utilizándolos en el aula a través de la red, no sólo en educación artística sino en cualquier otra asignatura, consiguiendo así una amplia difusión.

Abstract:

The Art Centres are nowadays very interested in showing their collections in an educational way. They spread of many activities to approach to diverse publics. The aim, in addition, is learning through the artwork debating close problems.

On the other side, into the formal education centres, it is very difficult to find the time for developing actual art education programs: the time for visual and art education is very few and the main items are those that are going to be questioned on further selection test.

We propose to join the advantages from both institutions: Art Centres have the art works and other special resources and Formal Education is able to spread of the use of them, with an e-learning project and not only into the art subject.

.....

INTRODUCCIÓN

Es una realidad que la educación artística está cada vez más presente en museos y centros de arte, mientras que en el sistema educativo las horas correspondientes a las asignaturas del área van disminuyendo en el currículum, sus objetivos se van diluyendo ante la imposibilidad de ser abarcados en su totalidad y la preparación del profesorado se vuelve cada vez más heterogénea y parcial. Por ello, consideramos interesante y necesaria una mayor relación entre la educación formal y la educación dentro del museo, aportando la primera su capacidad de difusión y regularidad y la segunda, los recursos que consideramos imprescindibles en la educación a través del arte: las obras.

Hace ya algún tiempo (desde 1997 a 2002), con motivo de la investigación recogida en la tesis doctoral², se aplicó al alumnado de dos Institutos de Educación Secundaria Obligatoria un proyecto de acercamiento continuado a obras de arte contemporáneo y una recogida de datos para indagar sobre el posible cambio que se pudiera ejercer sobre su concepto de arte. Todas las unidades temáticas del currículum de Educación Plástica y Visual se relacionaron con obras de arte de manera que éstas ayudaran a comprender y debatir los contenidos de la asignatura. No se trataba de marcar como objetivo el conocer los artistas y las tendencias más recientes, sino de que el debate sobre las propias obras ayudara a plantear soluciones para las actividades del currículum propuestas.

El cambio de actitud ante la obras fue muy significativo y el alumnado comenzó a valorar aspectos conceptuales o contextuales por encima de las habilidades técnicas o la armonía estética. Sin embargo, como autocrítica y observando el proyecto en la distancia, objetaría que el conjunto de objetivos del currículum podría haber sido más amplio y haber trascendido los puros aspectos de conocimiento de la imagen como lenguaje que en aquellos momentos impregnaron mi programación.

Con esta experiencia previa venimos desarrollando un proyecto educativo³ cuyo principal objetivo consiste en crear recursos didácticos que permitan la familiarización con los procesos artísticos más recientes a través de las obras del arte actual y que puedan ser utilizados durante el aprendizaje en el aula.

Se pretende que las imágenes de las obras se conviertan en un referente, un punto de partida para tratar los contenidos, sobre todo los del área de educación artística pero también de otras materias, y contribuyan así a la consecución de los objetivos educativos más generales de cada etapa.

NUESTRO CONCEPTO DE ARTE

Según Rudolf Arheim:

Percibir en toda su plenitud lo que significa amar verdaderamente, interesarse por algo, comprender, crear, descubrir, anhelar o esperar es, en sí mismo, el valor supremo de la vida. Una vez que esto se comprende, es igual de evidente que el arte es la evocación de la vida en toda su plenitud, pureza e intensidad. El arte, por tanto, es uno de los instrumentos más poderosos de que disponemos para la realización de la vida. Negar esta posibilidad a los seres humanos es ciertamente desheredarlos. (Arheim, 1993, p. 48.)

El arte, entendemos, es un proceso en continuo cambio fruto de la relación entre individuo-artista-sociedad que se establece a través de la obra. Ésta posee una estructura o forma mediante la cual estimula el sentimiento estético del individuo, provocando, a la vez, su emoción y reflexión y poniéndolo en contacto con las inquietudes de una época.

Las diferentes concepciones de lo que debe ser una obra de arte suele condicionar el modo en que la obra es aceptada e interpretada por la sociedad. José Jiménez (Jiménez, 2002, pp. 111-114.) señala cinco puntos que diferencian el arte más reciente de lo que tradicionalmente se ha considerado una obra artística:

1. La obra ha dejado de ser necesariamente un objeto, es una estructura dinámica que puede tener múltiples soportes, no siempre perdurables.
2. De la concepción espiritual y sublime se ha pasado a propuestas y estéticas de carácter mundano.
3. Se ha perdido la necesidad de la obra definida y acabada, el azar y la indeterminación pueden ser componentes de lo artístico.
4. La estructura de la obra pasa de ser cerrada a ser abierta, cambiante e incluso aleatoria.
5. La originalidad y unicidad como aura de la obra de arte se pierden con los nuevos soportes y su fácil reproductibilidad técnica.

² Los datos de la investigación en <http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/470/la-ensenanza-del-arte-contemporaneo-a-traves-del-dibujo-en-educacion-secundaria-obligatoria/>

³El proyecto está aún por ultimar y publicar: <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/b/caacdesa/caac/index.html>

Este concepto de arte se acerca más a un proceso cambiante e inestable, a un acto que interacciona con diversos elementos y no puede ser fijado. Cada cultura y momento histórico desarrollará su propio concepto de arte, pero también cada individuo y cada circunstancia. *“El arte es una forma de producción cultural destinada a crear símbolos de una realidad común”* (Efland et alii, 2003, p. 126.).

El hecho de entender el arte como un proceso en continua transformación debe ser asimilado de una manera real y experimental, poniendo en continua relación cada uno de los aspectos tratados con las experiencias propias.

A la hora de plantear la percepción, interpretación y creación de las obras, pretendemos incorporar la utilización de métodos deconstructivos cuya intención es descubrir los conflictos que puedan ocultar las apariencias, de manera que sean puestas en evidencia todas las posibles interpretaciones. El objetivo no es llegar a conclusiones, sino evitar los puntos de vista unívocos.

Deseamos promover, siguiendo a Lyotard, la utilización de los llamados “pequeños relatos” (de minorías étnicas o sociales, de circunstancias locales) para revisar la historia, en lugar de los grandes relatos propios de la modernidad. Más que adelantar el futuro, se pretende buscar la genealogía de la actualidad, para contextualizarla y darle sentido. El posible significado de una obra no es sólo el que el artista ha querido darle, sino que éste se multiplica por tantos espectadores como la perciban. Asimismo, el tiempo y los determinados contextos harán variar su significado.

Nos decía Umberto Eco:

Generalmente en la noción de “obra de arte” van implícitos dos aspectos: a) el autor da comienzo a un objeto determinado y definido, con una intención concreta, aspirando a un deleite que la reinterprete tal como el autor la ha pensado y querido; b) sin embargo, el objeto es gustado por una pluralidad de consumidores, cada uno de los cuales llevará al acto del gustar sus propias características psicológicas y fisiológicas, su propia formación ambiental y cultural... (Eco, 2002, pp.161-162)

LA PUESTA EN RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURRÍCULUM CON LAS TENDENCIAS ARTÍSTICAS

Los objetivos de la educación artística marcados por la Ley Orgánica de Educación a lo largo de las distintas etapas educativas deben contribuir a desarrollar todas las competencias básicas pero especialmente la “competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos”⁴.

Este proyecto atiende este objetivo de manera directa y esencial, pero la educación artística abarca el desarrollo de muchas otras facetas de la personalidad, conectadas entre sí, a las que también pretendemos llegar. La educación artística incide directamente en la formación integral del individuo por su capacidad de aunar diferentes disciplinas y utilizar diferentes formas de pensamiento.

El diseño de estos materiales estaría basado en un diálogo con las obras y el acercamiento al arte a través de los procesos más que la adquisición de contenidos. Se busca, sobre todo, el enriquecimiento de la cultura y la personalidad del alumnado gracias a la experimentación del hecho artístico.

Para conseguirlo de manera efectiva, entendemos que deben ponerse en relación, por un lado, los contenidos y objetivos que marca el currículum educativo, y por otro lado, los procesos artísticos inherentes a las obras de arte actual. También entendemos que la difusión de estos recursos a través de internet permite una disponibilidad permanente para el profesorado y que sus opiniones y experiencias respecto al proyecto podrían ser incorporadas, de manera que éste pueda crecer y se retroalimente.

Con esta intención, situamos por un lado los objetivos educativos, secuenciados por etapas y, por otro lado, los temas que suscitan un grupo de obras artísticas seleccionadas. Con ello, comenzamos a establecer nexos mediante una inmensa nube de palabras clave.

⁴ Establecidas en la Ley Orgánica de Educación, 2/2006 de 3 de mayo de 2006.

Fue relativamente fácil con la educación infantil, pues los objetivos generales de etapa no están fragmentados en materias, son más globalizados y por tanto se acercan más al carácter integrador del proyecto. En cuanto a las etapas de primaria y secundaria, dudamos entre escoger objetivos generales de etapa o bien, objetivos generales de la asignatura de educación artística. Finalmente nos decantamos por esta última opción para poder centrarnos algo más en el campo de las artes y no llegar a una excesiva dispersión, y escogimos en primaria los objetivos generales de la educación artística y, en secundaria, los de la asignatura Educación Plástica y Visual.

Sin embargo, aunque los objetivos correspondieran a la materia artística, en la nube de tags o palabras claves, se fueron relacionando con otros temas mucho más abiertos, de los que hablan las obras.

LOS TEMAS DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

El arte se ha distinguido siempre por ser un referente de su tiempo, por mostrar a través de sus obras los pensamientos, las costumbres, las intimidades o incluso los desajustes sociales. Por ello, siempre hemos considerado que el arte actual es el que mejor puede utilizarse como recurso didáctico para tratar los más variados temas del currículum.

Los Centros de Arte, liderados quizás por la Tate Gallery y el comisariado de Vicente Todolí (iniciado en 2003 y hasta marzo de 2010), tienden en la actualidad a organizar sus colecciones siguiendo líneas argumentales no relacionadas con estilos artísticos. Los temas de los que tratan las obras, de este modo, se hacen ver más cercanos y se relacionan más con los propios intereses de la ciudadanía. En este sentido, las obras de una colección actual, como podría ser la del Centro andaluz de Arte Contemporáneo, podrían agruparse en cuatro grandes campos temáticos⁵:

Las preocupaciones en torno al **cuerpo**, la identidad, la sexualidad o los discursos que esconden sus representaciones quedan patentes en las obras de Ángeles Agrela, José Luis Alexanco, Txomin Badiola, Louis Bourgeois, Pepe Espaliú, Francis Bacon, VALIE EXPORT, Bruce Nauman...

La **ciudad**, la relación entre la naturaleza y la organización de los modos de vida construidos por los humanos aparece tratada desde muy diversas perspectivas por artistas como Antonio Sosa, Xavier Ribas, Mark Lewis, Christo, Dan Graham, Miguel Trillo, Claudio Zulián, Alex MacLean...

El **signo** pictórico en sus diversas expresiones aparece representado en las obras de Elena Asins, Luis Gordillo, Pablo Palazuelo, Manuel Barbadillo, José Guerrero, Equipo 57, Ignacio Tovar, Soledad Sevilla...

El modo en que almacenamos, **archivamos** o seleccionamos la información, los repertorios de acciones, objetos o conceptos que manejamos habitualmente o el desarrollo de estrategias para comunicarnos es la temática de obras de Pedro G. Romero, Gonzalo Puch, Cándida Höfer, Dora García, Aleksandra Mir, Curro González, Joan Brossa...

METODOLOGÍA: EL DEBATE COMO PUNTO DE PARTIDA

Según Howard Gardner:

Si se quiere realzar la comprensión (artística) de un individuo, la trayectoria más verosímil es involucrarlo profundamente, durante un período de tiempo significativo, en el dominio simbólico en cuestión, alentarle para que interactúe regularmente con individuos que son un poco más (y no mucho más) sofisticados de lo que él es, y proporcionarle amplias oportunidades para reflexionar sobre su propia comprensión emergente de dominio. (Gardner, 1994, p. 42)

El acercamiento al arte actual no puede ser realizado sólo de manera ocasional o esporádica, sino que debe disponer de tiempo para que la interrelación se produzca y se asimilen las ideas de

⁵ El proyecto se inicia por el impulso y debate con José Lebrero Stals, del que también procede la elección de las cuatro áreas temáticas.

manera crítica y eficaz. Por ello, proponemos una metodología que permita una relación continuada con las obras creadas por los artistas, que incluya la visualización asidua, el debate sobre los procesos de creación y la transferencia de lo aprendido a situaciones reales de aplicación del conocimiento.

La visualización de obras de arte actual constituye un primer paso para acceder a la formación de un bagaje cultural y una familiarización con las formas resultantes de la creación artística, pero la enseñanza del arte debe basarse en el planteamiento de dudas y relaciones entre las obras y su entorno, provocando una *reflexión contextualizada*, formando un entramado de múltiples conexiones.

Desde la investigación realizada con los alumnos de secundaria para analizar su concepto de arte, vengo desarrollando una metodología de acercamiento a las obras artísticas basada en el **debate** a través de tres pasos muy sencillos: una primera **descripción**, una posterior **relación** de significados con lo descrito para terminar con una **reflexión** abierta sobre posibles interpretaciones. Por ello, los textos sobre las obras que se aportan en el proyecto, contienen estos tres apartados.

El debate como diálogo crítico ante las imágenes supone un relativo control del moderador para hacer ver las cuestiones más interesantes y cercanas al alumnado, pero a la vez, una capacidad para dejar fluir las ideas en otras direcciones. Los tres pasos pueden llevarse a cabo mediante preguntas que no impliquen necesariamente una única respuesta, sino que su misión sea la de crear asociaciones, y así se ha propuesto en las unidades didácticas diseñadas como ejemplo. Según Kerry Freedman, *los métodos de enseñanza basados en la investigación, como la interrogación asociativa, son especialmente apropiados para el estudio de imágenes contemporáneas*. (Freedman, 2006, p. 166.)

Esta metodología contribuye a poner de relevancia la conexión entre la obra de arte y todos los aspectos sociales del individuo. La capacidad integradora del arte es el principal valor del que se puede servir la enseñanza. Eisner nos comenta que la inteligencia cualitativa, que es la utilizada en la creación artística, “*se emplea en el más amplio espectro de actividades de la vida*.” (Eisner, 1995, p. 100) La educación artística debe contribuir al desarrollo de este tipo de inteligencia, reflejando los procesos que siguen los artistas, fomentando el debate y la interacción con los entornos y las situaciones.

El extrañamiento que produce la visualización de una obra que no responde a la construcción cultural del alumnado puede provocar un alejamiento o ausencia de interés. La mejor forma de que el alumnado se acerque a una obra es planteando las dudas sin complejos, mostrando sus ideas previas y elaborando un discurso deconstructivo.

Es importante aportar una estrategia que el alumnado sea capaz de desarrollar por sí solo, no sólo en el aula sino ante cualquier imagen o representación ante la que se enfrente. Hacemos hincapié, para ello, en seguir siempre estos pasos que comienzan por la mera **descripción**, para después pasar a una fase de **contextualización** o relación con lo que el alumnado conoce y, por último, **cuestionar** los porqués, deducir o crearse nuevos interrogantes. Las reflexiones que surjan sobre la obra podrán así ser la base de nuevas construcciones.

Deben ser sugeridas por el propio debate, sin llegar a respuestas anticipadas que no enlacen con sus propios interrogantes.

En el proyecto propuesto se han elaborado algunas cuestiones que pueden ser interesantes. No son las únicas posibles y algunas son casi respuestas, por lo que no deben realizarse hasta que no hayan brotado del interés del alumnado. Deben entenderse sólo como ideas que pueden resultar útiles, pero las preguntas concretas que debemos hacer serán las que surjan de manera espontánea al hablar sobre las obras mostradas. A veces, es importante partir de minirrelatos, para observar cómo los valores cambian al cambiar el entorno. El conocimiento de otras culturas hace que se tengan otras referencias a la hora de juzgar y se dude de verdades universales o preestablecidas. La narración desde distintos puntos de vista permite situarse en distintas posiciones y aprender a valorar al otro, a lo ajeno.

EL ACCESO A LAS IMÁGENES

Para lograr una continua relación es imprescindible la fluidez de imágenes y de aportaciones artísticas. Esto implica una gran variedad de recursos que pueden solucionarse con el acceso a la página web o incluso, imprimiendo las imágenes. La lámina o reproducción en papel permite una observación individualizada en el momento del aprendizaje en el que el alumno lo necesite.

El contexto apropiado para debatir sobre las imágenes dependerá de la unidad temática, pero básicamente se introducirá a la vez que los contenidos del tema y se continuará el debate cuando surjan conflictos al realizar las actividades. Al desarrollar el alumnado su actividad y la búsqueda de soluciones, podrá ver cómo ha resuelto el proceso el artista en cuestión.

La observación directa es la ideal, por lo que se aconseja siempre que las circunstancias lo permitan. Sin embargo no constituyen la base de este proyecto pues son sólo casuales y no permiten la integración cotidiana en el currículum.

PLANTEAMIENTO DE PROCESOS SIMILARES A LOS SEGUIDOS POR LOS ARTISTAS

Al igual que en el planteamiento de los debates, cada unidad temática del área se relacionará con obras que sirvan como referente de la resolución de los contenidos de la unidad y, a la vez, contribuyan a alcanzar los objetivos concretos referentes al acercamiento del arte contemporáneo. De esta forma, la investigación a través de una actividad puede llevar a comprender el proceso que siguió el artista para realizar su obra.

Por ello, la actividad planteada nunca debe suponer un seguimiento literal del trabajo del artista, no se trata de reproducir técnicas o soluciones formales, sino de reflexionar sobre las circunstancias que lo han producido, el entorno geográfico o cultural, la vida personal o el momento histórico. Es conveniente que la actividad o proceso que se proponga al alumnado difiera formalmente de la obra y sólo coincida conceptualmente.

La actividad debe permitir la transferencia de lo aprendido en el debate a planteamientos e intereses cotidianos que afecten a su formación integral como individuo. Es importante hacer ver que el objetivo es adquirir estrategias de conocimiento y de resolución de conflictos que sean extrapolables a otras situaciones.

LA REFLEXIÓN *A POSTERIORI* SOBRE LA PROPIA OBRA

La verdadera asimilación de los objetivos propuestos sólo es posible si el alumnado es consciente de lo aprendido y sabe hablar sobre ello. Por tanto, toda actividad debe ir acompañada de un comentario que reflexione sobre el proceso llevado a cabo, sobre los resultados y sobre la aplicación de los contenidos de cada unidad.

El alumnado debe adquirir estrategias deconstructivas tanto para aplicarlas a las obras de los artistas propuestos, como a las suyas propias. El modo de construir artístico está muy basado en la interdisciplinariedad, por lo que las estrategias y los métodos pueden ser muy variados, pero una vez finalizadas o en una parada del proceso creativo, podemos empezar a sugerir ¿por qué? ¿ién podemos investigar si los hallazgos de la actividad se repiten en compañeros, en artistas o en nuestro entorno y qué relaciones se pueden establecer con otras actividades o experiencias de la vida cotidiana.

La capacidad crítica dependerá de la adquisición de estas estrategias. El alumnado sabrá discernir y tomar decisiones sobre su propio trabajo cuando sea capaz de interpretarlo y de establecer relaciones con significados.

POSIBILIDADES ABIERTAS

Aunque la creación de recursos didácticos por parte de los museos va en aumento, es evidente que sin la colaboración del profesorado no tienen posibilidades de éxito. Para utilizar estos medios, podría ser, como viene siendo hasta ahora, que la propia voluntad del docente le lleve a interesarse por lo que el centro de arte le ofrezca, pero podría también realizarse una labor de mayor difusión y colaboración entre Cultura y Educación. Proyectos de este tipo pueden complementarse con herramientas, elaboradas por los Centros del Profesorado o por grupos de trabajo, que permitan la interacción desde el aula y que no impliquen, por tanto, la presencia material de las obras o los espacios. Los centros de arte también se verían enriquecidos con las aportaciones de las experiencias en el aula.

A veces, los engranajes políticos dificultan relaciones entre instituciones que poseen objetivos bastante cercanos, con medios diferentes para alcanzarlos pero que podrían ayudarse mutuamente. Como siempre, reivindicamos estas pequeñas propuestas para hilar la red necesaria que ayude a construir, poco a poco, ciudadanía.

REFERENCIAS

- ARNHEIM, R. (1993): Consideraciones sobre la educación artística, Barcelona, Paidós.
- ECO, U. (2002): La definición del arte, Ponencia en el XII congreso de Filosofía de Venecia en 1958, Barcelona, Destino.
- EFLAND, A. et alii. (2003): La educación en el arte posmoderno, Barcelona, Paidós.
- EISNER, E. W. (1995): Educar la visión artística, Barcelona, Paidós.
- FREEDMAN, K., (2006): Enseñar la cultura visual, Barcelona, Octaedro.
- GARDNER, H. (1994): Educación artística y desarrollo humano, Barcelona, Paidós.
- JIMÉNEZ, J. (2002): Teoría de arte, Madrid, Tecnos.