

CONCEPTOS FORMALES E HISTÓRICOS DE MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS APLICADOS A LA DIDÁCTICA DEL DIBUJO

Manuel Sánchez Arcenegüi
Daniel Bilbao Peña
Diego Blázquez Pacheco
Facultad de Bellas Artes de Sevilla

RESUMEN

La idea que sustentó el presente proyecto de innovación docente fue realizar un trabajo experimental y de investigación sobre las distintas maneras de representación del Dibujo a través de la historia del Arte.

Dentro de la asignatura de «Dibujo y Concepto de Formas», tomamos como objetivo, ligar movimientos artísticos específicos con la enseñanza de la materia, de manera que el alumno obtuviese un doble conocimiento: los aspectos históricos y formales de dichos movimientos y la aplicación práctica de estos conceptos al trabajo de clase.

Hemos tomado como referencia esta asignatura del primer curso de la facultad de BB.AA. de Sevilla, para pretender obtener una serie de experiencias basadas en la aplicación de conceptos en función de cada movimiento artístico.

ABSTRACT

The idea which supported the project of teaching innovation was to realized work and the investigate about the different ways of representing drawing throughout the history of art.

Within the subject of «Drawing and the Concept of Forms», our objetived was to join specific artistic movements with the teaching of this matter, so that the student would knowledge of both: the historical and formal aspect of the said movement and the practical aplication of these concepts to classwork.

We have taken this subject as a reference from the 1st. course of Fine Arts School of the University of Seville to try to obtain a series of experiences based on the application of conceps related to each artistic movement.

1. INTRODUCCION

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 de 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.

La experiencia se desarrolla durante los cursos 96-97 y 97-98 encontrándonos en actualidad con trabajos de todos los grupos, clasificados y diapositivados, comprendiendo experiencia un total de 8 grupos y 480 alumnos.

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

La experiencia se prolongará en cursos sucesivos hasta llegar a consolidar un «corpus didáctico» lo suficientemente contrastado como para permitir ampliar la investigación.

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 aplicación: La asociación de movimientos artísticos específicos con la enseñanza de la materia, de manera que el alumno obtenga un doble conocimiento, los aspectos históricos y formales de dichos movimientos y la aplicación práctica de éstos conocimientos en el trabajo de clase.
- Hemos tomado como referencia la asignatura de «Dibujo y Concepto de Formas» de primer curso de la Facultad de BB.AA. de Sevilla, para obtener una serie de experiencias basadas en la aplicación de conceptos en función de cada movimiento artístico para ello se le darán a los alumnos una serie de pautas a seguir relacionadas con cada movimiento.
- 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. METODOLOGIA

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 los mismos, de manera que

las pautas más destacadas y características de cada uno sean aplicadas al dibujo a realizar, para que los alumnos comprendan desde su experiencia personal 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 éste 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, y 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 éste periodo, habida cuenta del protagonismo que dicho elemento plástico desempeña tanto en niveles formales como conceptuales.

- Renacimiento:

En este trabajo 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 en 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 movimiento y por consiguiente 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.

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

Aunque la intención del trabajo no sea el acercamiento a determinados pintores, es interesante el estudio y análisis de algunos de ellos y de forma pormenorizada por simbolizar perfectamente el espíritu de todo un movimiento artístico. Valgan como ejemplos Rembrandt y Caravaggio.

- 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. Este fenómeno abre un campo idóneo para la presente investigación.

Para la realización de este ejercicio se iluminaron a los modelos del aula con luce de colores que fueron proyectadas desde diferentes puntos. Los alumnos resolvieron con tizas y pasteles de color tratando de traducir con estas técnicas la teoría divisionista del color.

- Expresionismo:

El Impresionismo hace referencia a la 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 éste el que se proyecta imprimiendo su huella en el objeto. Por ello se motivó la capacidad expresiva del alumno en este trabajo, con el fin de conseguir un acercamiento plástico al movimiento expresionista.

- Fase de Planos; Cubismo y Futurismo.

La nueva forma de representación 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 tenía 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 en cierto sentido, 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 ser su máxima obsesión 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 sensación dinámica en dibujo.

- Fase de Mancha; Pop art.

La variedad de soluciones plásticas que aporta el movimiento Pop, 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 configura la composición. Los materiales diversos en los que se les permitió a los alumnos realizar el trabajo enriquecieron los resultados a partir de propuestas tan diversas como el «graffiti» o el «assemblage».

2.2. DESARROLLO DE LAS CLASES TEÓRICAS

Para desarrollar la investigación se llevó a cabo una serie de clases teóricas. Cada clase tenía lugar al comenzar las fases del programa y trataban específicamente de cada fase y su relación con el movimiento artístico correspondiente. Estas clases se complementaron con el apoyo gráfico de diapositivas de las obras más significativas de cada movimiento, destacando los rasgos comunes, o sus peculiaridades en cada uno.

- Resúmenes teóricos.

Para la realización del dibujo de clase también se entregaron una serie de resúmenes que contenían los puntos más importantes de cada movimiento para que sirvieran de orientación y apoyo.

2.3. CLASES PRÁCTICAS: DESCRIPCIÓN Y LECCIÓN

Una vez concluidas las clases teóricas se desarrollaron las prácticas, con el asesoramiento continuo del profesorado, integrado por los profesores D. Manuel Sánchez Arcenegüi, Catedrático, D. Luis Montes, Profesor titular, D. Antonio López, Profesor titular, D. Daniel Bilbao, Profesor asociado y D. Diego Blázquez, colaborador de la Cátedra.

Los alumnos dispusieron de diversos modelos de escayola que escogieron libremente para desarrollar cada trabajo. Estos modelos fueron modificados por el profesorado en su estructura externa, mediante ropajes, luces de colores primarias, focos de luces blancas para mostrar la atmósfera adecuada en cada movimiento. Para cada trabajo el alumno dispuso de 3 sesiones (9 horas), una vez concluido, debía cambiar de modelo para comenzar un nuevo trabajo, ya que en cada fase se realizaron varios dibujos. A medida que los trabajos comenzaban se mostraban ejemplos de los más acertados para que el propio alumno estudiase con imágenes directas de los dibujos de sus propios compañeros.

Al final de cada fase se eligieron los ejercicios más significativos para su posterior clasificación y archivado mediante diapositivas.

Esto dio un balance elevado de diferentes formas de afrontar cada movimiento artístico en función de la personalidad y el lenguaje gráfico utilizado por los alumnos.

2.4. FICHA TÉCNICA DE CADA TRABAJO

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

Ofrecemos 4 ejemplos, no pudiendo ofrecer el resto de los movimientos por razones de espacio.

GOTICO. Ficha modelo:

Aspectos técnicos.

- Fase del programa. Línea.
- Movimiento artístico: Gótico.
- Modelo escultórico: Apoxiomeno.
- Técnica: Carboncillo.
- Soporte: Papel Ingres.
- Medidas: 100 x 70 cm.
- Curso académico: 97-98
- Grupo: B

Elementos compositivos cualificables adaptados al movimiento artístico.

- PROPORCION.

Proporción. Estilización intencionada.

- LINEA.

Línea. Contorno rígido.

Comentario técnico.

En este trabajo observamos que la utilización de la línea es muy acertada, enfatizándola en ciertas partes para centrar la atención en elementos más importantes.

Comentario conceptual.

Se aprecia gran preocupación por el detalle y cierta estilización de la figura conectando con la sensación de espiritualidad gótica.

CUBISMO.Ficha modelo:

Aspectos técnicos.

- Fase del programa. Plano.
- Movimiento artístico: Cubismo.
- Modelo escultórico: Discóbolo de Escopas.

- Técnica: Carboncillo.
- Soporte: Papel gris continuo.
- Medidas: 100 x 70 cm.
- Curso académico: 97-98
- Grupo: B

Elementos compositivos cualificables adaptados al movimiento artístico.

- PROPORCION.

Proporción Relativa, por planos.

- PLANOS.

Planos Integrados entre sí.

Comentario técnico.

En este trabajo observamos como los planos se funden entre sí, con la utilización de trapos y difuminos.

Comentario conceptual.

Destaca esencialmente la aportación compositiva del óvalo como elemento característico de la plástica cubista.

FUTURISMO. Ficha modelo:

Ficha técnica.

- Fase del programa Plano.
- Movimiento artístico: Futurismo.
- Modelo escultórico: Discóbolo de Mirón.
- Técnica: Carboncillo.
- Soporte: Papel gris continuo.
- Medidas: 100 x 70 cm.
- Curso académico: 97-98
- Grupo: D

Elementos compositivos cualificables adaptados al movimiento artístico.

- PROPORCION.

Proporción. Relativa, por planos.

- PLANOS.

Planos Curvas secuenciales.

Comentario técnico.

En este trabajo observamos como los planos se funden entre sí, con la utilización de trapo y difuminos, enfatizando las formas curvas con líneas que refuerzan el contorno.

Comentario conceptual.

La repetición de las diferentes partes de la anatomía a base de planos dan una sensación dinámica del modelo., basándose fundamentalmente en curvas concéntricas.

POP ART. Ficha modelo:

Aspectos técnicos.

- Fase del programa Mancha.
- Movimiento artístico: Pop art.
- Modelo escultórico: Leda.
- Técnica: Técnica mixta..
- Soporte: Cartón.
- Medidas: 100 x 70 cm.
- Curso académico: 97-98
- Grupo: B

Elementos compositivos cualificables adaptados al movimiento artístico.

- PROPORCION.

Proporción. Mimética.

- MANCHAS.

Manchas Tintas planas.

Comentario técnico.

Utilización de técnicas diversas como el collage y la témpera.

Comentario conceptual.

Lenguaje publicitario con carga humorística, basado en el contraste de formas clásica (Leda) con elementos contemporáneos (Electrodomésticos).

3. RESULTADOS

3.1. TEST, (RESULTADOS EN %)

La investigación requería de un sondeo para comprobar la efectividad de la misma, así como la decisión de hacer una serie de exámenes tipo test de cada movimiento artístico, pero sin previo aviso, con el objeto de ver los conocimientos retenidos por los alumnos, solo con

las clases teóricas. Se entregaron por cada movimiento un test de 10 preguntas, que en total hacían 80 preguntas por cada alumno, y cada pregunta tenía 4 posibles respuestas, de las cuales solo 1 era la verdadera. Los 112 alumnos respondieron un total de 8960 preguntas.

Resultados de los test en N° de aciertos y en % sobre un total de 112 Alumnos.

Movimientos	N° de aciertos (sobre 1120 respuestas de cada movimiento)
- Gótico	826
- Renacimiento	964
- Barroco.	949
- Impresionismo	853
- Expresionismo	816
- Cubismo	687
- Futurismo	656
- Pop art	779

Tanto por 100 del total de los alumnos.

Movimientos	% de aciertos(sobre 10 respuestas de cada movimiento)
- Gótico	7,3 %
- Renacimiento	8,6 %
- Barroco	8,4 %
- Impresionismo	7,6 %
- Expresionismo	7,2 %
- Cubismo	6,1 %
- Futurismo	5,8 %
- Pop art	6,9 %

3.2. ANÁLISIS, RESULTADOS DIDÁCTICOS 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 BBAA apenas llegan a la facultad con conocimientos sobre conceptos plásticos de movimientos artísticos. El hecho que sea el alumno quien se introduzca en un lenguaje plástico de determinados movimientos en cada fase del programa, le permite una comprensión mas profunda del concepto utilizado, sin que su conocimiento se limite a las clases de historia del arte, fundamentalmente teóricas.

Tras examinar los test de los alumnos apreciamos la distinta capacidad de adaptación a cada movimiento a la fase del programa y a la infraestructura propia del aula. En función de estas comprobamos que hay movimientos con ciertas carencias a la hora de poderse adaptar como ocurrió con el arte Pop, que utiliza generalmente un lenguaje muy distinto al dibujo tradicional de la asignatura. Sin embargo, a pesar de los problemas técnicos que esto pudiera ocasionar, pudimos comprobar como los alumnos se adaptaron con facilidad al lenguaje publicitario y relacionaron los modelos clásicos de escayola con la iconografía propia del Pop consiguiendo algunos trabajos muy bien resueltos tanto en su aspecto técnico como en el conceptual. Por contra otros se adaptan con gran facilidad, específicamente movimientos como el Cubismo y el Futurismo, que en relación a la fase de planos permitió al alumno una visión muy estructurada de la forma con un planteamiento estático en el caso del Cubismo, y dinámico, en el Futurismo, resolviéndolos a base de secuencias simultáneas.

La fase del Color permitió al alumno una comprensión de la teoría divisionista propia del Impresionismo, que con ayuda de focos de colores primarios facilitó la realización de ejercicios puntillistas en función de colores complementarios. En el caso del Expresionismo, el alumno tuvo la oportunidad de deformar las formas naturales del modelo mediante el uso de color radicalizado y saturado en su generalidad.

La Línea no presentó problemas en movimientos tan sólidos como el Renacimiento que concebía este lenguaje como principal sustento del dibujo o el Gótico que con su hermetismo característico, permitió radicalizar los contornos y estilizar las figuras consiguiendo una sensación de espiritualidad propia de dichas épocas.

Por último, el hecho de recurrir al Barroco por su utilización del claroscuro, facilitó la comprensión de la valoración de la luz en función de un foco principal, que situado generalmente a los pies del modelo y dirigido hacia arriba teatralizaba la escultura y su ambiente generando una relación ambiental entre el fondo y la figura propias del Barroco y directamente conectadas con la asignatura.

En líneas generales creemos que la experiencia alcanza altos niveles de rendimiento, tanto por parte del alumnado, como del profesorado que elabora así un gran «corpus» gráfico y documental que permitirá en lo sucesivo ampliar conocimientos a los alumnos de BB.AA.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERS, J. (1980). *La interacción del color*. Madrid. Ed. Alianza Forma.
- ALCINA FRANCH, J.(1994). *Aprender a investigar*. Madrid. Ed. Compañía Literaria, S. L.
- ARNHEIM, R. *Consideraciones sobre la Educación Artística*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- BEARDSLEY, M. C. HOSPERS, J.(1994). *Estética. historia y fundamentos*. Madrid. Ed. Cátedra, S. A.

- BEVERS, H. SCHATBORN, P. WELZEL, B. (1991). *Rembrandt: El Maestro y su taller. Dibujos y Grabados*. Barcelona. Ed, Electa España S.A. Barcelona.
- BROUN, C. KELCH, J. THIEL, P. (1991). *Rembrandt: El Maestro y su taller. Pinturas*. Barcelona. Ed, Electa España S.A.
- DOERNER, M. (1989). *Los materiales de pintura. Y su empleo en el arte*. Barcelona. Ed. Reverté, S. A.
- FONTI, D. (1979). *Los genios de la Pintura*. Madrid. Ed. Sarpe.
- GOMBRICH, E. H. (1984). *Historia del Arte*. Madrid. Ed. Alianza Forma.
- GOMEZ MOLINA, J. Jose. y Otros. *El Dibujo. Belleza, Razón, Orden y Artificio*. Diput. de Zaragoza. Fundación Cultural Mafre Vida.
- HOWARD, Michael. (1994). *Gauguin*. Barcelona. Ed. Blume.
- KRAUBE, A-C. (1994). *Historia de la Pintura. del renacimiento hasta nuestros dias*. Colonia. Ed. Könemann.
- LACLOTTE, M. (1987). *Diccionario Larousse de la Pintura*. Barcelona. Ed. Planeta - Agostini, S.A. Barcelona.
- MARIN IBAÑEZ, R. y TORRE, S. *Manual de creatividad. Aplicaciones educativas*. Barcelona: Ediciones Vicens Vives S.A.
- NASH, J.M. (1975). *El Cubismo, El Futurismo, y el Constructivismo*. Barcelona. Ed. Labor, S.A.
- PANIAGUA SOTO, J.R. (1981). *Movimientos Artísticos*. Barcelona. Ed. Salvat Editores, S.A.
- PIGNATTI, T. (1981). *El Dibujo, de Altamira a Picasso*. Madrid. Ediciones Cátedra, S.A.
- PIJOAN, J. (1974). *Historia del Arte*. Barcelona. Salvat Editores, S.A. Barcelona.
- RUSSOLI, F. (1984). *Picasso Cubista*. Clásicos del arte, Noguer Rizpli editores Barcelona - Madrid. Ed. Noguer, S.A.
- TIRADO, J.R. (1986). *Las Claves del Arte Barroco*. Barcelona. Ed. Ariel S.A.
- VARIOS AUTORES. (1997). *Dibujos Valencianos del S.XVII*. Fundación El Monte. Museu de Bellas Artes de Valencia.
- WHITFORD, F. (1987). *Retratos Expresionistas*. Barcelona. Ed. Ediciones Destino, S.A.
- WHITFORD, F. (1987). *Retratos Expresionistas*. Barcelona. Ed. Ediciones Destino, S.A.
- WIGGINS, Colin. (1994). *Postimpresionismo*. Barcelona. Ed. Blume.

ILUSTRACIONES

Ilustración nº 1.

Ilustración nº 2.

Ilustración nº 3.

Ilustración nº 4.

