

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

FORMAL AND HISTORICAL CONCEPTS OF ARTISTIC MOVEMENTS APPLIED TO DRAWING DIDACTIC

DIEGO BLÁZQUEZ
Universidad de Sevilla

RESUMEN

El contenido de esta comunicación estaría orientado al campo de la educación artística. Es una investigación que forma parte de un trabajo que en los últimos cursos académicos venimos desarrollando en la asignatura de "Dibujo y conceptos de forma" de la facultad de Bellas Artes de Sevilla. Este trabajo es objeto de un proyecto de tesis doctoral llevado a cabo por el colaborador de la asignatura Diego Blázquez Pacheco y ha sido merecedor de una beca del ICE.

La experiencia la titulamos "Conceptos formales e históricos de movimientos artísticos aplicados a la didáctica del dibujo". Se basa en el concepto INFLUENCIA (y o MIMETISMO) como acontecimiento consustancial con el hecho artístico. Hay que hacer constar la ausencia de bibliografía específica al respecto y en general y desgraciadamente hay pocos libros que hablen de pintura desde la pintura y sus componentes y elementos plásticos como líneas, colores, texturas... Aspectos generales del trabajo: A dibujar se aprende primero dibujando y acudiendo a las fuentes. Por ello pretendemos relacionar aspectos esenciales del mundo del dibujo tales como: La Línea, el Plano, el Claroscuro y el Color, que abordaremos en el programa de la asignatura "Dibujo y conceptos de formas", con aquellos movimientos artísticos que a nuestro juicio se adecuan mejor por sus características formales con cada uno de estos aspectos contemplados en el programa de la asignatura.

El resultado fue el siguiente. La línea la relacionamos con el Gótico y el Renacimiento. El Claroscuro se relaciona con el Barroco. El Color se relaciona con el Impresionismo y el Expresionismo. El Plano se relaciona con el Cubismo y el Futurismo, y la Mancha se relaciona con el Pop art. El desarrollo de cada fase del programa fue precedido por una clase teórica en la que se abordan los aspectos históricos, conceptuales y formales que permitieran al alumno tener una visión lo más clara posible de lo que pretendíamos, entregándose un resumen de lo expuesto se hacía hincapié en los aspectos formales, a fin de que los ejercicios a desarrollar en unos tiempos determinados con soportes y materiales que estimamos los más adecuados fueran los más enriquecedores posible y permitieran una comprensión teórico práctica de cada movimiento.

ABSTRACT

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

Within the subject of ADrawing 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 Sevilla to try to obtain a series of experiences based on the application of concepts related to each artistic movement.

1. INTRODUCCIÓN.

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 la actualidad con trabajos de todos los grupos, clasificados y diapositivados, comprendiendo la 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 composición de 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 aportación: 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 estos conocimientos al trabajo de clase.

Hemos tomado como referencia la asignatura de Dibujo y Concepto de Formas del 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. METODOLOGÍA:

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 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, 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 este 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 este 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 luces 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 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 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 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 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 permitían a los alumnos realizar el trabajo enriquecieron los resultados a partir de propuestas tan diversas como el "graffitti" 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 de audiovisuales 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 Arcenegui, 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 etc., 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 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 BB.AA. 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.