

LA LECTURA RECREATIVA DE IMÁGENES PLÁSTICAS COMO METODO EXPERIMENTAL PARA EL ANALISIS Y RECREACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE.

Una propuesta de trabajo para el área de Educación Plástica y Visual

Juan Delgado Tapias
Escuela Universitaria de Magisterio de Vigo
Universidad de Vigo

Introducción

Esta propuesta de trabajo pretende ampliar las posibilidades educativas basándose en unas formas de recreación que amplíe el abanico de recursos del pensamiento visual, partiendo de posiciones vivenciales, sensitivas y creativas frente a la obra de arte. En esta exposición se presenta el método de trabajo y algunos resultados de una experiencia realizada durante diez años y aun no terminada, dirigida por Juan Delgado y Elvira Martínez con la colaboración de un grupo de profesores de Educación Primaria y Secundaria.

Punto de partida

Como formadores de futuros educadores en el campo de la Educación Plástica y Visual, nuestra preocupación por la Creatividad, no se limita a potenciar la aplicación de procesos creativos a nuestra actividad docente y a la obra que realizan los alumnos universitarios, sino, lo que nos parece más importante, enseñar a estos a servirse de esos procesos y a manejar activadores creativos para poder aplicar una educación creativa del lenguaje visual adaptada a las posibilidades madurativas (perceptivas, coordinativas y psicológicas) así como a las limitaciones expresivas de sus futuros alumnos.

Esta concepción conlleva, en una asignatura de didáctica, a la aplicación de la creatividad a todos los aspectos del currículo. La propuesta de

trabajo que se expone se refiere, solamente, a uno de esos aspectos: **enseñar a ver y valorar la obra artística.**

Eisner considera que los objetivos generales de la Educación Artística deben ser:

- Aprender a ver las cualidades visuales y expresivas de los objetos visuales, lo que implica el cultivo de la percepción y el desarrollo de la sensibilidad estética.
- Desarrollar las capacidades visuales y creadoras que le permitan producir imágenes artísticas.
- Ser capaces de situar el arte en su contexto histórico y cultural.¹

Y los Diseños Curriculares de Educación Plástica y Visual tanto de educación Primaria como Secundaria, hablan de objetivos como:

- Apreciar las imágenes artísticas y disfrutar con su contemplación
- Contextualizar la obra artística.
- Valorar el patrimonio artístico.
- Etc...

La escuela ha propiciado la producción de creaciones artísticas por parte de los alumnos, con mejor o peor fortuna, (no se trata de entrar aquí a analizar la valoración que el sistema educativo y la propia sociedad tienen de lo artístico) pero raramente se ha preocupado por enseñar a ver la obra artística.

Como ya se ha apuntado en otros escritos. “ la obra artística es un producto creativo del lenguaje visual y la función de cualquier lenguaje es expresarse y comprender lo que a través de él se trasmite, por lo que una educación que pretenda el desarrollo del lenguaje visual, debe contemplar al ser humano, en interacción con su entorno, en su doble vertiente de receptor y emisor de mensajes visuales, ocupándose de desarrollar el *saber ver* (capacidad de descodificar) y el *saber hacer* (capacidad de codificar)”²

¹ Elliot EISNER, *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós,

² Juan DELGADO.- *La Expresión Plástica como producto creativo del lenguaje visual*.- Torremolinos.-2001.- Ponencia presentada en el II Encuentro Internacional de profesores e investigadores universitarios en Creatividad.

Sentadas las bases que fijan la raíz del problema, la pregunta operativa que desencadenó el proceso de trabajo, fue:

¿Cómo hacer llegar la obra artística al niño y conseguir que la valore?

Hay una anécdota, que hemos escuchado muchas veces a los profesores de primaria, que entronca con este problema y que se puede resumir en una frase altamente significativa: “ Cuando les pongo una actividad de expresión plástica libre, siempre hay por lo menos un alumno, que para no trabajar hace cuatro rayas o cuatro manchas y como justificación dice es un Picasso”.

Esta pregunta desencadenó otra, que se convirtió en el primer tema de investigación.

-¿Qué es lo que realmente piensan los niños con respecto a las artes, que conceptos manejan?

Nuestra propia experiencia confrontada con las aportaciones de Vigostky, Arhein, Gardner, Eisner, etc.. Nos llevo a concluir que existen variaciones en los conceptos que manejan los niños con respecto a la obra artística, que vienen determinados por la edad y que estos conceptos se podían agrupar en tres etapas:

ETAPA MECANICISTA: 4 a 7 años

- Conciben la actividad artística como una actividad simple puramente mecánica.
- Creen que todos los juicios respecto de la calidad artística son igualmente validos.
- Se fijan fundamentalmente en condiciones y limitaciones técnicas
 - tamaño del lienzo
 - cantidad de pintura.
- Lo que determina si una obra esta acabada son las limitaciones físicas (cuando esta todo pintado)
- Entre los 4 y 5 años se sienten atraídos por las representaciones abstractas a nivel pregnante (de impacto visual). Les llama mucho la

atención la mancha cromática y el jugar a imaginar objetos.

- Entre los 6y 7 años prefieren las imágenes realistas. Predomina el interés por el mundo real. Sobre todo que refleje acontecimientos de significación: en su pasado reciente, que le recuerde una persona, objeto, color preferido, etc. -

ETAPA LITERAL: 7 a 10 años

- Piensan que la pintura debiera ser una copia de la realidad.
- Ven el arte como un intento de copiar los detalles del mundo exterior.
- Pero, pueden empezar a referir efectos emocionales.
- Pueden empezar a reconocer estilos.
- Creen que existen medios de decidir si una obra es buena o mala.
- El criterio que ellos emplean es el grado de realismo logrado.

ETAPA ADOLESCENTE:

- Visión más compleja, actitud menos rígida.
- Admiten diferencias de opinión y valoración y muchas maneras y ocasiones distintas de crear arte, pero también pueden creer que toda valoración del arte es relativa
- Los gustos se vuelven más amplios aceptan tanto las obras abstractas, impresionistas como realistas, pero en la mayoría de los casos siguen prefiriendo las realistas.
- A partir de los 11-12 años pueden realizar, si son estimulados, análisis simbólicos y abstractos.

Esta realidad nos hizo pensar en:

¿Cómo modificar e incidir sobre estas concepciones?

Para entender, comprender, apreciar y valorar una obra de arte es necesario acceder al mensaje visual que la obra propone, para ello es tan importante:

Captar el mensaje –**lo que dice**- ¿qué quiere contarnos el artista
Como entender su lenguaje –**como lo dice**.

Para captar el mensaje es primordial “aprender a ver”, lo que significa tanto desarrollar la capacidad de observación, como pasar de la denotación a la connotación, así como ser capaz de interpretar conscientemente las configuraciones perceptivas que rigen el pensamiento visual. Por lo tanto es necesario potenciar una lectura de la imagen dirigida a conseguir ese saber ver.

Pero el mensaje no se capta en su totalidad sino se entiende el lenguaje lo que significa acceder a los códigos de transmisión visual así como a los recursos y las técnicas que el autor a utilizado para crear el mensaje visual

En este segundo paso al ser más complejo que el primero, pensamos que el camino no era la comprensión conceptual, demasiado compleja para el niño sino la vivencia.

Por lo que el camino, ya que el niño no comprende lo que no vivencia, era recrear en el aula los mensajes visuales, utilizando el mismo lenguaje y parecidos procedimientos plásticos que los que utilizan los autores o los movimientos o corrientes artísticas que el alumno ha visualizado.

En este punto la pregunta desencadenante de la experiencia se convertía en esta otra:

¿Por qué un niño no puede pintar como un cubista o un impresionista si ha llegado a descubrir que pensaban y que recursos plásticos utilizaban esos artistas ¿

¿Por qué un niño no puede inventarse su propia versión de las Meninas de Velazquez o los tapices de Goya?

Para secuenciar la experiencia se tomo como modelo, con modificaciones adaptadas a la edad de los alumnos, el activador creativo: ” **Lectura recreativa de imágenes**”, que es un activador, manejado por muchos especialistas de la creatividad y de probada eficacia en el mundo de la publicidad y cuyo modelo más simplificado es el siguiente:

LECTURA RECREATIVA DE IMAGENES PLASTICAS

Finalidad: Analizar, entender y a partir de ahí transformar, modificar y recrear una imagen visual.

PROCESO:

1.- DENOTACION: Visión objetiva.

Descripción de elementos que componen la imagen.

Objetos y elementos formales: formas, color, composición, estilo, etc...

Puede profundizarse a través de una lectura de códigos.

2.-CONNOTACIÓN: Visión subjetiva

Que sugiere: ideas, emociones, sentimientos, Etc...

3.-RELACIÓN VERBO - ICONICA : Relación entre imagen y texto, si la hay

Redundante

Aclaratoria

Convencional

Manipulativa

Desconexión

4.-MENSAJE CENTRAL:

¿ Hay? ¿Existe una interpretación generalizada?

5. -ACTIVADOR - TRASFORMADOR

A partir de las connotaciones sugeridas, elegir caminos de transformación:

Ejemplos:

Modificación de elementos: Imaginar elementos en movimiento, unos desaparecen, otros adquieren importancia. Aparecen elementos nuevos relacionados o no con los existentes, etc...

Modificación de encuadre, punto de vista, profundidad de campo, composición...

Modificación de las formas: geometrización. estilización, descomposición,

abstracción

Modificación del color en función de la emoción, el cambio de mensaje etc...

Transformación a relieve o volumen.

6. —REALIZACION:

Grafía y color: Ceras

Mancha cromática: Tempera

Textura y relieve: papel arrugado cartón y tempera

Imágenes nuevas: fotomontaje

Combinación de materiales

La aplicación del activador en la escuela requería un proceso de trabajo con unos pasos previos y otros posteriores, que se pueden resumir en los siguientes:

1. - Elección del movimiento o autor a trabajar en el aula:

Criterios para la selección:

- Comprensión conceptual
- Proximidad al tipo de representación propia del niño
- Facilidad para utilizar los recursos y materiales plásticos.
- Adecuación de materiales

2. - La motivación del alumno:

De la curiosidad al interés por el tema.

Crear situaciones motivacionales que inciten al niño a interesarse por el trabajo propuesto.

3. -La investigación individual o en pequeño grupo sobre el movimiento pictórico o el artista elegido. Buscar información, recopilar datos, recopilar imágenes

4. - La prueba técnica: procedimiento pictórico. Se trata de seleccionar una

técnica que produzca parecidos resultados visuales a las utilizadas por los artistas pero que puedan ser utilizadas por los alumnos sin que le produzcan problemas de resolución o falta de conocimientos técnicos, una vez realizadas unas pruebas de introducción.

5. “ **El bombardeo de imágenes**”: Utilizando el activador de lectura recreativa de imágenes plásticas (con diapositivas, láminas o visitas a museos)

6. - **Paso de tiempo para evitar la copia formal**: Entre la lectura de las imágenes y la realización de la obra propia se debe dejar que pase un tiempo prudencial para evitar que el alumno copie la imagen visionada.

7. - **Realización**

8. - **Análisis de la obra realizada**: lo que se ve, lo que dice, lo que hace sentir la obra. Es muy importante, para llegar a fijar el proceso de trabajo, que una vez realizada la obra, el alumno haga una lectura de su propia obra.

Algunos ejemplos de la puesta en práctica de la experiencia:

A) Sobre movimientos pictóricos:

- El impresionismo, el fauvismo, el puntillismo y el uso de la tempera.
- El cubismo sintético y el collage mixto.
- El surrealismo y el fotomontaje.
- El Pop-art y el arte óptico.
- La abstracción

B) Sobre artistas plásticos:

Goya: Escenas populares: Los Tapices: Uso de ceras testarudas
La tauromaquia.

Picasso: Guernica. Aplicación de color.

Brueghel: Los banquetes

Klee: Los cuadrados mágicos

C) Sobre Temas:

-Las Meninas: Velázquez y Picasso. -Collage y Tempera.

Acotaciones explicativas a los ejemplos

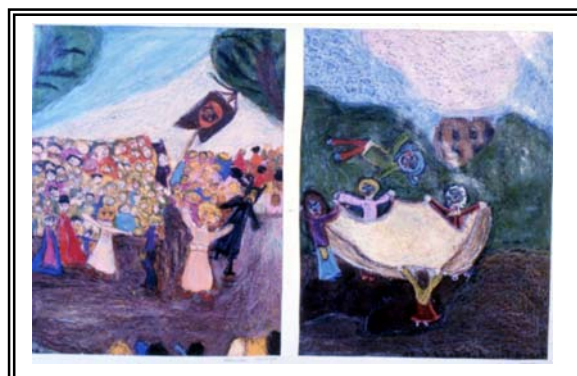
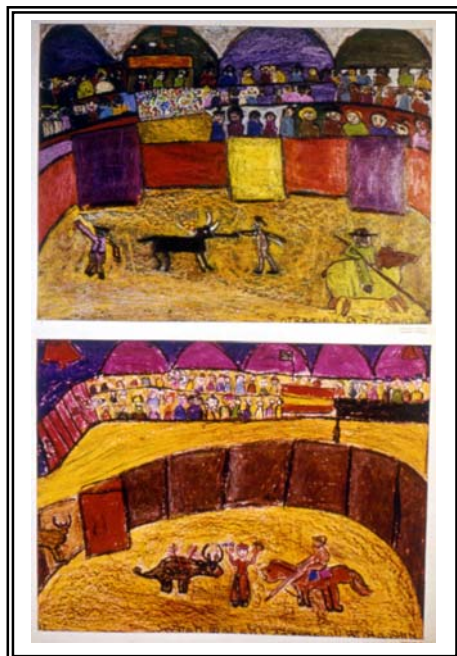
Como ya se apuntó en la exposición del trabajo, una vez perfeccionado el método, el punto que más reflexiones suscitaba era la elección del artista y el movimiento pictórico, según fuese la edad de los alumnos con los que se iba a trabajar, ya que la adecuación no debía estar solo supeditada a la comprensión conceptual sino también a la dificultad técnica.

1.- GOYA:

Como iniciación se eligió Goya para trabajar con niños de 6 a 10 años, ya que técnicamente se adelanta al Impresionismo y temáticamente al Expresionismo.

Como temas se eligieron, por su fácil comprensión y por su temática descriptiva las escenas populares de los tapices y la Tauromaquia.

Como técnica la cera texturada por ser el material que más se aproxima al efecto visual del tapiz.

Trabajos realizados por alumnos de 4º de Primaria

2. – IMPRESIONISMO:

Por razones de comprensión e instrumentación, el impresionismo se convirtió en el movimiento base, por lo que supone de pintura directa, fácil de comprender en el sentido de imagen – inmediatez. De visión fugaz que permite un grado de visión sincrética y por la supresión de la perspectiva clásica por el estudio del color, la mezcla y la luz.

Como iniciación a la técnica hubo que estimular al alumno al abandono de la línea (con la que se sienten seguros) mediante técnicas que impidan el contorno nítido. Se utilizo, entre otras la cera derretida sobre papel reciclado y la tempera espesa con pincelada suelta. Una vez experimentada la mancha se paso a la lectura recreativa. Los ejemplos que se presentan son el resultado de la lectura recreativa de Monet, realizados con tempera por alumnos de 11 y 12 años.

3. – CUBISMO:

Del cubismo analítico se trabajaron los conceptos más comprensibles:

- Los distintos puntos de vista.
- La falta de distancia entre fondos y primeros planos.
- Los planos transparentes superpuestos.
- La sobriedad cromática.

Y del cubismo sintético, la técnica. El collage

Los ejemplos que se presentan son collages realizados por alumnos de 12 años.

4. – PICASSO:

Si Picasso había realizado variaciones sobre las Meninas de Velázquez. Se trataba de que ellos después de visionar las de Velázquez y Picasso hicieran sus propias interpretaciones. Estudiar los personajes que represento Velásquez, los trajes y costumbres de la época fue el primer paso de estos trabajos. A continuación se analizaron las diferentes versiones de Picasso a la luz del cubismo. Los ejemplos son de alumnos de 12 años. La técnica utilizada fue collage con papeles de revistas.

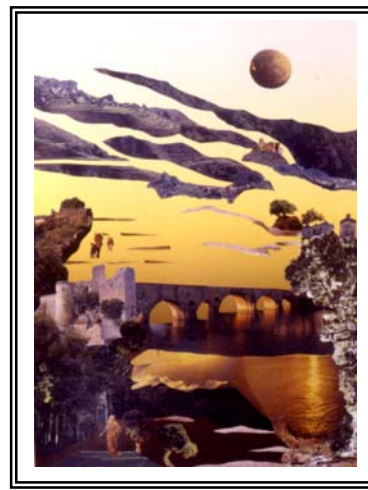
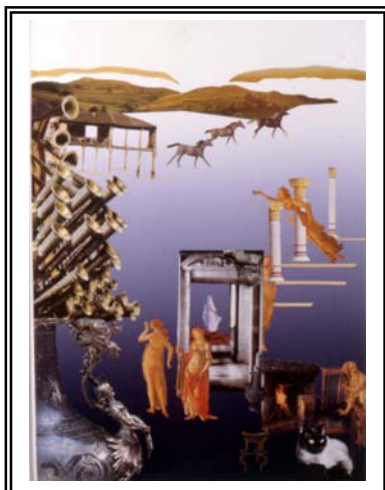

Un paso más, siguiendo al Equipo Crónica, fue el estudio volumétrico de las meninas. Sacar las figuras del plano, transformarlas en objetos de tres dimensiones fue uno de los retos más interesantes de la propuesta. La esmaltación sobria resalto los efectos logrados.

5. – SURREALISMO:

La dificultad que se planteo con el surrealismo fue la falta de dominio técnico para representar lo onírico de forma figurativa, se salvo la dificultad recurriendo a la técnica del falso fotomontaje y trabajando las connotaciones a partir de un texto literario.

Ejemplo: “ Merlín e familia” de Alvaro Cunqueiro, 14 y 15 años

6. – ABSTRACCIÓN:

La abstracción planteaba, también, problemas de comprensión conceptual, para ello se experimento un proceso de creación que llevase a los alumnos paso a paso hacia la abstracción.

Proceso de creación abstracta

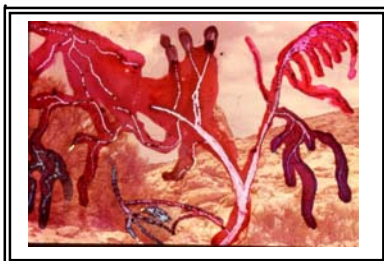
Analizar las propiedades de la imagen visual:

- Pregnancia, Polisemia, Iconicidad
- De la iconicidad a al abstracción.

Pasos.

1. - Representación de un objeto común: fotografía, dibujo, silueta. etc...
2. - Estilización formal, supresión de lo superfluo y simplificación
3. - Semifiguración, supresión de cualidades
4. - Abstracción: La ultima cualidad: el color, la función, la huella, la dirección, la tensión etc..

Realizados estos trabajos previos, para comprender el concepto de abstracción, los alumnos fueron capaces de crear su propia obra abstracta como el resultado de un proceso mental.

7.-OP-ART

Se basa en las leyes perceptivas del color y la luz desarrolladas por la Gestal y aplicadas a la pintura a partir de las experiencias de La Bauhaus y el constructivismo ruso.

La comprensión por parte de los alumnos de las leyes perceptivas y la comprensión de sus mecanismos fue el punto de partida para realizar los ejercicios. La lectura recreativa de imágenes se hizo sobre obras de Vasarely, Albers y Modrián y Klee.

