

La pintura puede serlo todo

Primero aprenden a mirar su entorno de una manera diferente, asociando varias imágenes a las sensaciones que les producen, y después dejan su huella personal en composiciones pictóricas con diversidad de colores y texturas. Experimentan la pintura como un vehículo de comunicación y sienten el deseo de expresarse a través de ella.

Experimentan sobre un cuadrado de cartón con pintura, látex, papel y otros materiales de texturas diferentes.

ESTHER COLLADOS

Profesora del IES Vicenç Plantada, de Mollet del Vallès (Barcelona), y del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

CARME ROSICH

Profesora del IES Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Esta experiencia surge del deseo de otorgar algo más de sentido a uno de los contenidos "clásicos" del currículo de Educación Plástica y Visual, que se repite a lo largo de toda la escolaridad obligatoria y del que existen numerosas prácticas: el color. Se lleva a cabo en las aulas de segundo de ESO del IES Pere Calders, un centro público de la población

de Cerdanyola del Vallès, próxima a la ciudad de Barcelona, en el marco del proyecto de investigación "Análisis y experimentación de actuaciones para la mejora de la Educación Artística en la Escuela Secundaria Obligatoria", desarrollado gracias a una licencia de estudios concedida por la Generalitat de Catalunya en el curso 2006-07.

Intentar abordar de una forma novedosa el tema del color plantea, de entrada, algunas dificultades. El "todo ya está inventado" o "lo trillado" son algunos de los temores que aparecen cuando empezamos a pensar en el diseño de la experiencia. El alumnado de Secundaria ha llevado a cabo numerosas prácticas en torno al color desde la etapa de Infantil, en la que se empieza a conocer y experimentar, pasando por la etapa de Primaria, en la que se continúa trabajando. La experiencia se plantea, pues, como un reto.

Un reto y una oportunidad de aprendizaje

Tenemos claras dos premisas que queremos respetar. En primer lugar, la experiencia debe ubicarse en el currículo común de Educación Plástica y Visual correspondiente al primer ciclo de ESO. En segundo lugar, no deseamos desarrollar una experiencia puntual y difícilmente transferible a otros contextos, por lo que nos proponemos trabajar con las limitaciones materiales y de tiempo propias de esta etapa educativa.

Con estas dos premisas empezamos a pensar, cuestionar y reflexionar sobre el tipo de prácticas artísticas que habitualmente proponemos a nuestro alumnado y también sobre su sentido educativo. ¿Por qué un círculo cromático? ¿Una composición de colores cálidos? ¿Un collage? ¿Un mural colectivo?

Esta primera fase nos conduce a hacer un repaso de todas aquellas prácticas que hemos realizado, como círculos cromáticos, escalas policromas, composiciones en colores cálidos y en colores fríos, collage usando colores complementarios, etc., y a revisar las diversas técnicas: lápices de colores, témperas, acuarelas, co-

llage con papeles, transparencias... Recordamos un extenso número de prácticas artísticas y reflexionamos sobre su eficacia y su sentido. ¿Cuál es la idea principal que deseamos transmitir?

Identificamos el motor de nuestra acción: transmitir al alumnado la idea de que la práctica del arte es algo inherente a nuestra condición de seres humanos, y brindarles una oportunidad para sentir el deseo y la necesidad de experimentarla. Para ello articulamos una propuesta que tiene como principal objetivo producir una experiencia significativa y cargada de sentido en torno al color y al arte que lo desarrolla: la pintura.

Acción y reflexión

Demasiado a menudo, por no decir siempre, cuando los alumnos y alumnas inician la etapa de Secundaria poseen unos conocimientos artísticos bastante heterogéneos, hecho que, unido al retroceso que se acostumbra a producir en esta etapa de su desarrollo creativo (Gardner, 1994), a veces dibuja un panorama algo desolador.

Decidimos partir de la acción, la praxis como punto de partida. Más tarde ya llegarán la reflexión y el diálogo.

La situación de aprendizaje que planteamos se inicia con algunos trabajos con témperas, que tienen como principal objetivo desarrollar habilidades prácticas y recordar algunos conceptos básicos para aumentar el nivel de seguridad y confianza del alumnado en el territorio artístico.

Después de la realización de estos trabajos, les proponemos asociar unas imágenes con aquellas emociones que les desvelan. Resulta difícil que en un contexto como el escolar, y en unas condiciones que no son las ideales, tenga éxito una práctica cuya finalidad es ponerse en con-

tacto con las vivencias de uno mismo y su mundo interior, pero la verdad es que la propuesta de reflexionar acerca de aquellas sensaciones a las que remiten determinadas imágenes abre el camino para empezar a comprender con qué clase de elementos y conocimientos opera el arte.

La palabra asociada a la imagen intenta dotarla de sentido y significado poético. En este caso, no son imágenes artísticas, sino que forman parte de la naturaleza, y las seleccionamos porque simplemente nos parecen bellas, sugerentes... Y ello con la finalidad de brindar al alumnado la oportunidad de tener una mirada diferente sobre su entorno: la mirada del arte y de los artistas sobre la realidad.

Las palabras van surgiendo con lentitud, con la dificultad e incertidumbre que siempre provocan las nuevas acciones. Pero los alumnos comprenden rápidamente el juego propuesto y las palabras van brotando más seguras: frío, esperanza, silencio, paz, enfermedad, guerra, densidad, de nuevo esperanza... Cada uno encuentra un vínculo distinto con la imagen, dado que nos remite a nuestros recuerdos y vivencias.

A continuación les proponemos una práctica algo distinta, que consiste en aplicar pintura libremente sobre una superficie, incorporando todas las variables que se les ocurran, como modificar la cantidad de agua que añadimos a la pintura, aplicarla con diferentes instrumentos, etc. Se trata de explorar las diferentes posibilidades de cada herramienta, jugar con el azar, con las infinitas mezclas de pintura e ir construyendo superficies que tengan nuestra huella, que recojan nuestro rastro.

Construimos un visor con plástico negro y les proponemos que a través de él busquen en esas superficies algunos espacios que les resulten especialmente atractivos por una u otra razón. Se trata de seleccionar atendiendo a sus criterios estéticos, guiados por su instinto y su intuición; de ir descubriendo, conociendo, a través de las mismas estrategias que utiliza el arte. Estos "espacios" se trasladan a un nuevo soporte que les otorga una nueva "situación" y los transforma en sugerentes "ventanas abiertas a la imaginación".

En la siguiente actividad experimentan con las posibilidades de la textura y el color. Dos formatos cuadrados de cartón son el soporte sobre el que se les propone trabajar con texturas diversas: papeles diferentes, hojas de árbol, billetes de transporte, retales de periódico, etc. que después son integrados con pintura y látex.

Os invito a pensar

"Cuando miráis, no debéis pensar nunca lo que la pintura –o cualquier otra cosa de este mundo– 'ha de ser', o lo que muchos quieren que se limite a ser. La pintura puede serlo todo. Puede ser una claridad solar en medio de un soplo de viento. Puede ser una nube de tormenta. Puede ser la huella del pie de un hombre en el camino de la vida, o un pie que ha golpeado el suelo –¿por qué no?– para decir '¡basta!'. Puede ser un aire dulce de la alborada, lleno de esperanzas, o un aliento agrio que despidió una cárcel. Puede ser las manchas de sangre de una herida, o el canto en pleno cielo azul, o amarillo, de todo un pueblo. Puede ser lo que somos, el hoy, el ahora y el siempre.

Yo os invito a jugar, a mirar atentamente... yo os invito a pensar."

Antoni Tàpies, *La práctica del arte*, p. 88.

Los resultados plásticos de estos trabajos son muy diversos. Una vez terminados, les invitamos de nuevo a la reflexión: deben poner nombre a sus producciones y con ello intentar sintetizar aquello que les evocan.

¿Qué hacen los artistas?

Llega el momento de echar una mirada al mundo del arte y de preguntarnos: ¿qué hacen los artistas? La idea no es dar una clase de historia del arte, ni tan siquiera conocer a un determinado pintor y su obra, ni estudiar un movimiento artístico. Tampoco tenemos interés en dar respuestas. En realidad, queremos producir el efecto contrario: provocar preguntas, cuestionar interrogantes.

El criterio de selección de los artistas es la proximidad de sus propuestas con los trabajos que están realizando los estudiantes: Dubuffet, Tàpies, Rothko... Tendencias informalistas, abstractas... en las que color y textura son protagonistas indiscutibles.

Dedicamos una sesión a presentar estos trabajos y se formulan cuestiones en torno al significado del arte y al sentido de su práctica. No deseamos dar respuestas, discursos cerrados acerca de lo que debe ser el arte, sino más bien reflexionar juntos sobre esta actividad humana cuya finalidad es otorgar sentido a nuestra existencia y aportar experiencias enriquecedoras a nuestras vidas.

Después de esta sesión, proponemos a los estudiantes la realización de un trabajo artístico que sintetice sus experiencias en torno a la práctica de la pintura y que sea concebido como un instrumento de comunicación y expresión. La idea es confeccionar "un libro de artista" que refleje y materialice todos aquellos elementos que configuran su universo particular.

Conscientes de que la propuesta es compleja, dada la escasa formación artística que reciben los estudiantes durante la etapa de educación obligatoria, el trabajo se plantea como una forma de cristalizar sus experiencias en torno a la pintura y de recrear una situación que les oblige a explorar las posibilidades de la práctica artística como un sistema simbólico para evocar significados.

El proceso de ejecución de este trabajo representa un momento de una gran concentración, durante el que los estudiantes vuelcan todos sus recursos y sus deseos, anhelos e inquietudes, sorpre-

La exposición de los "libros de artistas" pone punto final a la experiencia.

dentos a veces, previsibles otras, pero siempre interesantes, porque les permiten revelar de alguna u otra forma sus miedos, sus preocupaciones, sus intereses... su fragilidad humana y de adolescente.

El clima en el que se desarrolla esta parte de la experiencia es fecundo, y las producciones de los estudiantes sinceras y honestas, superando con creces nuestras expectativas.

este trabajo y que podría sintetizarse en la idea de ampliar horizontes, ayudar a pensar, exigir un trabajo honesto y acompañar respetuosa y silenciosamente en este descubrimiento. En otras palabras, recuperar la ilusión de transmitir aquellas cosas que son importantes y que sentimos que son un equipaje que puede ser valioso y necesario para transitar por la vida y contagiar, contagiar y contagiar las ganas de descubrir y de aprender.

Ampliar horizontes

La experiencia concluye con una exposición de las producciones artísticas con motivo de la celebración de Sant Jordi, Día del Libro, y con una valoración por parte de los estudiantes. Destacan haber comprendido el sentido y el significado del proceso creativo, al experimentar las formas en que la práctica artística investiga, conoce y se aproxima el mundo.

Esta experiencia nos lleva a reflexionar acerca del papel que tiene hoy la educación artística en los niveles de educación obligatoria y a reivindicar el derecho de que todos los estudiantes reciban una educación artística de calidad, que les proporcione herramientas para comprender y comprenderse, que les permita tener una mirada curiosa sobre el mundo que los rodea, y que los ayude a explorar su sensibilidad y a ponerse en contacto con aquello que los hace más humanos.

Ésta es la concepción de la educación artística que ha guiado el desarrollo de

para saber más

- ▶ **Aguirre, Imanol (2005):** Teorías y prácticas en educación artística. Barcelona: Octaedro.
- ▶ **Arnheim, Rudolf (1993):** Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona: Paidós.
- ▶ **Cochran-Smith, Marilyn; Lytle, Susan L. (2002):** Dentro-fuera: enseñantes que investigan. Madrid: Akal.
- ▶ **Eisner, Elliot W. (1995):** Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.
- ▶ **Gardner, Howard (1994):** Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
- ▶ **Stoll, Louise; Fink, Dean; Eall, Lorna (2004):** Sobre el aprender y el tiempo que requiere; implicaciones para la escuela. Barcelona: Octaedro.
- ▶ **Tàpies, Antoni (1973):** La práctica del arte. Barcelona: Ariel.