

Entre lo digital y lo impreso, aportaciones de un docente especialista en técnicas del grabado para formar en tecnologías en construcción de productos visuales

Between digital and printing methods; observations of a specialist in fine art printing techniques applied to training teachers in technologies used for producing visual products

Alejandro MACHAROWSKI. *Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia, alemacha@esat.es*

Resumen: Esta comunicación describe las experiencias pedagógicas de un profesor de artes visuales en países, si bien de dos continentes, con lengua, historia y cultura comunes. En ese recorrido por distintas épocas y diversos ámbitos sociales y educativos, desde escuelas rurales hasta instituciones con alto perfil tecnológico, siempre ha mostrado a sus alumnos cómo establecer vínculos entre la creación de imágenes en múltiples disciplinas artísticas y la búsqueda de la identidad, la comprensión de la realidad y el compromiso social. En España tal labor se ha desarrollado principalmente en la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia, donde entronca la técnica del grabado con un currículo volcado en la informática, el diseño y la creación de videojuegos.

Palabras clave: arte, educación, patrimonio, grabado, diseño

Abstract: This paper outlines the work of a fine arts teacher and the development of his work across different continents but in countries with a shared language, history and culture. His educational activity in the visual arts has taken place over various decades and in diverse social and educational contexts. His experience ranges from work in rural schools to educational institutions with a high technological content. As a result he has experienced - along with his students - a multitude of artistic disciplines linking the creation of images to creativity, identity, social commitment and understanding. In Spain he has worked principally in Valencia's Institute of Higher Education in Art and Technology (*Escuela Superior de Arte y Tecnología*

de Valencia), where he developed the teaching of fine art printing techniques in the context of information technology, design and the creation of video games, also fundamental to the educational project of this institution.

Keywords: art, education, cultural heritage, fine art print, print, design

Introducción

Mi experiencia docente se ha extendido durante más de 15 años en dos países distintos pero con la misma lengua y una historia en común: la República Argentina y España. En ambos, mi trabajo ha estado vinculado con la didáctica de las artes plásticas y visuales en diversos ámbitos educativos, tanto públicos como privados.

Vivimos en una sociedad del espectáculo, una sociedad diseñada a base de superficies, de representaciones sin profundidad alguna. Esta sociedad, por tanto, se basa en un sistema de relaciones sociales mediatizadas por una serie de imágenes, que han sido separadas de su posición inicial hasta el punto de que lo verdadero se ha tornado en falso, la realidad se alza sobre el espectáculo y el espectáculo es real.
(Debord, citado Lechte, 2011: 37)

De acuerdo con esta definición, ¿qué posición debería tener y qué lugar debería ocupar la educación, y sobre todo, la educación de las artes visuales para lograr que lo verdadero vuelva a ser real?

Antecedentes

Mi interés por la educación se inició en mi adolescencia y se afianzó, poco a poco, en los años siguientes. Entonces decidí que en el futuro procuraría cambiar las prácticas que nos imponían en las aulas, renovar los modelos obsoletos y combatir las pedagogías arcaicas que como alumno había padecido en la escuela secundaria. La mala praxis docente en boga por aquella época, si bien no se ejercitaba en ciertas materias, no nos capacitaba para comprender su imbricación en la sociedad o en la historia.

El problema de la reproducción de lo aborrecido está relacionado con varias cosas, pero la primera de ellas es que “no hay alternativas”:
cuando alguien debe dar clase y no sabe por dónde tirar reproduce lo que ha experimentado durante toda su vida como estudiante.

(Acaso, 2009:16)

Me gradué en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, donde obtuve el título de *Maestro Nacional de Dibujo*. Esta titulación se divide en cuatro ciclos académicos, equivalentes, en el Espacio Común Europeo, a unos 240 ECTS: junto con las asignaturas troncales (dibujo, pintura, grabado y

escultura) se imparten asignaturas vinculantes (“psicología evolutiva”, “pedagogía” o “metodología y práctica de la enseñanza”) y se enseña una lengua extranjera.

“Las escuelas se han de ver como lugares democráticos dedicados a potenciar, de diversas formas, a las personas y la sociedad”.

(Giroux, 1990: 34)

En el último ciclo se realizan prácticas docentes en una institución escolar, con un “observador objetivo” y el profesor titular de la asignatura como “observador crítico”. Esta formación académica y práctica permite al maestro especializado en educación plástica y visual incorporarse al sistema educativo nacional a partir del primer nivel de escolarización.

La pedagogía tóxica es un modelo de no-educación, un modelo pedagógico que, aunque resulte paradójico, persigue que el estudiante no llegue nunca a estar educado. Es un modelo basado en la omisión de conocimientos como eje de la enseñanza y del aprendizaje.

(Acaso, 2009: 41)

Concluidos mis estudios y motivado por las ideas del crítico e investigador inglés Herbert Read, expuestas en su libro *Educación por el arte*, inicié mi actividad docente con la idea de que mis alumnos pudieran expresar su creatividad con distintos métodos plásticos sin estar sometidos a estereotipos, de tal manera que cada uno *encontrara* el lenguaje más afín con sus gustos, su personalidad y su estilo. Este complejo desafío pedagógico me ha impelido a luchar para que den forma a su imaginación en un ambiente de libertad y respeto mutuo.

En las clases leemos textos para analizar el círculo cromático, escuchamos música para comprender las tensiones espaciales, observamos la naturaleza para estudiar la morfología, visitamos museos para conocer las manifestaciones artísticas clásicas o del momento, diseñamos productos para una campaña de publicidad gráfica o consultamos las noticias para indagar e interpretar la realidad. Así, asumimos la producción gráfica como un proceso intelectual y crítico, nunca como una mera manualidad ni con el único fin de alcanzar el dominio técnico de alguna disciplina.

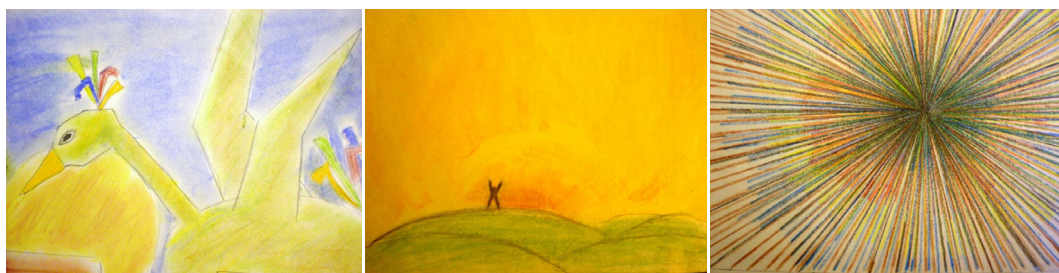

Fig. 1 y 2. Seis dibujos y pinturas de mis alumnos de la *Escuela de Educación Secundaria n° 13*, de la ciudad de Adrogué. Primero y segundo curso (distrito de Almirante Guillermo Brown, provincia de Buenos Aires, República Argentina). Pasteles secos, lápices de colores, témperas, pinceles y marcadores de colores. Año 1990.

Fig. 3. Tres xilografías de mis alumnos realizadas en la escuela primaria *Nuevo Colegio Burzaco*. Sexto curso (ciudad de Burzaco, distrito de Almirante Guillermo Brown, provincia de Buenos Aires, República Argentina). Año 1987.

Fig. 4. Tres xilografías de mis alumnos realizadas en la escuela secundaria *Nere Echea*. Segundo curso (ciudad de Lanús, distrito de Lanús, provincia de Buenos Aires, República Argentina). Año 1995.

Entre Argentina y España

Dada mi formación en una escuela de magisterio en artes visuales, voy a referirme a mi propio trabajo desde el punto de vista no del artista plástico (que no es mi caso), sino del docente especializado en educación artística.

En España cumplo mi labor pedagógica como profesor titular en la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia (ESAT), adscrita al sistema educativo británico. En ella los alumnos cursan tres años para obtener un *Higher National Diploma (HND)* de 120 créditos ECTS, una titulación técnica oficial que les permite acceder a los últimos niveles en universidades del Reino Unido, de Canadá o de Australia.

Entre sus módulos están: desarrollo web, diseño interactivo multimedia, creación de videojuegos multiplataforma (móviles, consolas, etc.), programación, técnicas de animación, etc.

Cuando la Jefatura de Estudios de la ESAT me ofreció la asignatura *Técnicas de Expresión Gráfica*, me planteé cómo abordar la educación artística en un contexto de alta tecnología: ¿qué podía ofrecerles y con qué fin?

En una civilización de pantallas, una forma de proceder podría ser la utilización de las nuevas tecnologías, confiando a los propios alumnos el verter en imágenes la educación que reciben.

(Lipovetsky, 2010:173)

En esta institución, se capacita al alumnado para dominar la última tecnología de creación de imágenes en el ámbito de internet, las áreas editoriales, la programación de videojuegos y la fotografía. Como profesor, debía adaptarme a unos lineamientos curriculares y a la vez tenía que plantearme un método de trabajo inédito: “enseñar a manipular átomos de manera que les resulte útil cuando los transformen en bits”. Debía suscitar su interés no sólo para que aprendieran una técnica nueva, de la cual podrían echar mano en su futuro profesional; también para que buscaran un estilo personal contrapuesto a los estereotipos, las repeticiones y la invasión de imágenes en los que hoy vivimos inmersos las personas de todas las edades.

Siempre que el ser humano ha incorporado nuevos procedimientos de creación, el arte ha sufrido un gran cambio. Nos encontramos en una fase de clasicismo del arte posmoderno que es la que define, junto a su carácter tecnológico, una nueva cultura global. Ésta crece extrañamente desdoblada entre el mundo real y el virtual, igual que nuestra actividad artística y docente.

(Saura 2011:53)

Una experiencia gráfica

Con estos presupuestos académicos creí interesante desarrollar una actividad manual, de neto corte analógico frente al *lápiz óptico* de un ordenador. Los futuros profesionales en diseño gráfico y creación de videojuegos podrían aplicarla a sus futuros trabajos como profesionales.

Manipularíamos átomos, no bits, de manera que la casualidad, lo fortuito, se hiciera presente como un recurso expresivo más, cuando experimentamos el *recurso casual* estamos trabajando con nuestra herramienta la superficie de la madera y por una cuestión de azar logramos una textura inesperada o una línea imprevista pero interesante, expresiones que enriquecen la experiencia a diferencia de cuando tenemos todo pautado de antemano y no podemos salirnos del guión preestablecido.

Al politizar la idea de la enseñanza escolar se hace posible aclarar el papel que educadores e investigadores educativos desempeñan como intelectuales que actúan bajo condiciones específicas de trabajo y cumplen una determinada función social y política.

(Giroux, 1990: 36)

Así, me planteé realizar un taller de grabado en madera o linóleo a lo largo de dos períodos docentes, de manera que el alumno tuviera contacto con las artes gráficas, la tipografía, el diseño, la composición y el packaging.

En el primer cuatrimestre, se trabajaría en la interpretación de un texto literario para que luego el alumno lo ilustrara con estampas que deberían entregarme como si formaran un libro de artista, impresas en un papel de alto gramaje.

Fig. 5. Dos grabados del alumno Francisco Perucho, interpretación gráfica basada en poemas de Miguel De la Fuente. ESAT, curso 2011/2012.

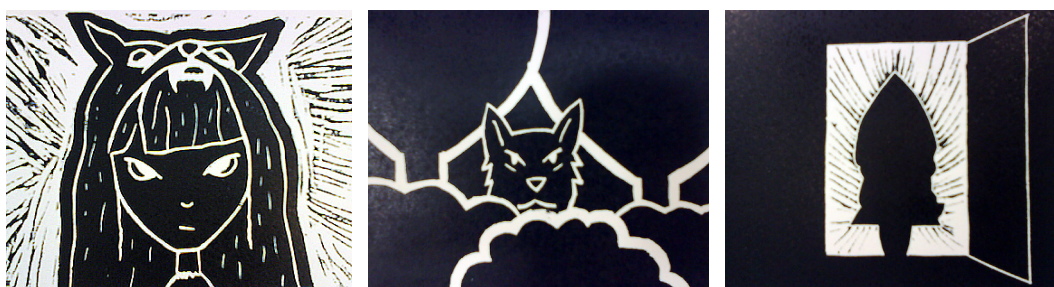

Fig. 6. Tres grabados de la alumna Tamara Trüb Zetll, *versión libre* basada en el cuento de Caperucita Roja. ESAT, curso 2011/2012.

En el segundo cuatrimestre, el objetivo era más ambicioso: la creación de un *Exlibris*. La práctica debía finalizar con la entrega, por parte del alumno, de un sello o cuño con su respectiva caja o tampón para conservarlo.

Por último, al acabar el curso realicé una encuesta con cinco preguntas para que los alumnos manifestaran sus inquietudes frente a la experiencia y las aplicaciones que podrían dar a la técnica del grabado en su futuro trabajo profesional.

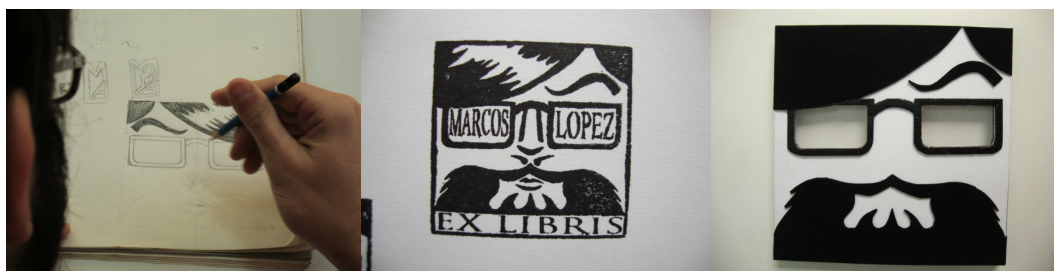

Fig. 7. Desarrollo de un *Exlibris*: boceto, impresión del sello y packaging para guardar el cuño. Alumno: Marcos López. ESAT, curso 2011/2012.

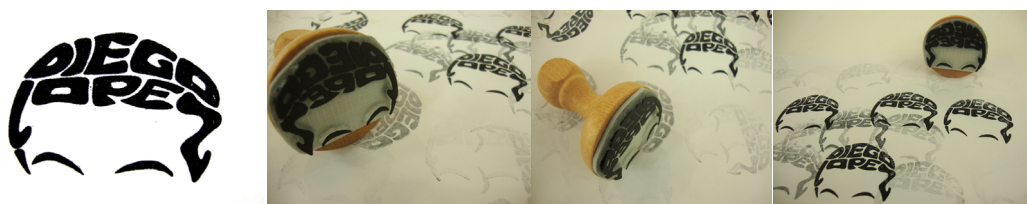

Fig. 8, 9, 10 y 11. Diseño de un *Exlibris* con su respectivo cuño. Alumno: Diego López. ESAT, curso 2011/2012.

Fig. 12. Proceso de trabajo en el aula, boceto e impresión del *Exlibris* de la alumna Ada Lamolda. ESAT, curso 2011/2012.

Conclusión

Las actividades docentes en Argentina y España aquí descritas nacieron de distintas necesidades educativas. Tanto los niños como los jóvenes son máquinas incansables de exploración multifuncional, seres creativos y experimentales, libres y demandantes. No se conforman con actividades individuales (dibujar, pintar, hacer modelado o practicar la xilografía); también emprenden trabajos colectivos, entre ellos la realización de murales. Ya en el ámbito adulto, tuve que orientar la actividad docente hacia sus necesidades personales, desarrollando un “currículum a la carta”.

En la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia, frente a personas adultas que dominan los más complejos medios informáticos vinculados con la imagen y el diseño, me planteé una estrategia para que mis alumnos se enriquecieran con recursos que pudieran aplicar en su futuro desarrollo profesional.

Así entiendo y he realizado mi actividad docente, sin límite alguno para fomentar la creatividad en todos los formatos posibles, de manera que mis alumnos, al mismo tiempo que disfrutaran de nuevas experiencias plásticas, aprendieran a manifestar su visión de mundo.

Referencias Bibliográficas

- Arnheim, R. (1976). *Arte y percepción visual*. Buenos Aires: Eudeba.
- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades*. Madrid: Catarata.
- Buckingham, D. (2002). *Creecer en la era de los medios electrónicos*. Madrid: Morata.
- Daud, C. (2003). *Percepción visual, aprendizaje imaginativo*. Valencia: Intertécnica Ediciones.
- Debord, G. (1992). *La société du spectacle*. Paris: Gallimard.
- Giroux, H. (1990). *Los profesores como intelectuales*. Barcelona: Paidós.
- Huerta, R. (2012). *Mujeres maestras*. Barcelona: Graó.
- Lechte, J. (2010). *50 pensadores contemporáneos esenciales*. Madrid: Cátedra.
- Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2010). *La cultura-mundo*. Barcelona: Anagrama.
- Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1977). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Marin, R (coord.) (2003). *Didáctica de la educación artística*. Madrid: Pearson.
- Negroponte, N. (1995). *Ser digital*. Buenos Aires: Atlántida.
- Read, H. (1982). *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós.
- Saura, A. (2011). *Innovación educativa con TIC en Educación Artística, Plástica y Visual*. Sevilla: MAD.