

UN ARTE NUEVO. APUNTES PARA LA CREACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN ARTÍSTICA

Máximo Saz, Isabel Bielsa, Luis Vela

Escuela de Arte (Teruel)

TEORÍA-PRÁCTICA

¿Es posible innovar dentro del campo de las enseñanzas artísticas? La respuesta a esta pregunta se presenta ante cualquier profesional dedicado a este campo de una forma clara y resuelta: no sólo es posible sino que, además, es necesario. Toda obra de arte es fruto no sólo de la técnica sino también, y sobre todo, de la capacidad expresiva y creativa de su artífice. Por ello, la innovación se convierte en un ingrediente indispensable en el impulso de cualquier disciplina artística. Este artículo se dirige pues a todo aquel docente dedicado al mundo de las enseñanzas artísticas, así como a cualquier profesional sensibilizado hacia el arte y su primordial papel en la formación académica, que pretenda potenciar su práctica docente y las perspectivas creativas de sus alumnos.

El germen de esta visión dinámica de la educación se gestó, para quienes escriben estas líneas, en el marco de la Escuela de

Arte de Teruel. Percibir el gran potencial, no sólo artístico sino también humano de los alumnos, nos obligó a buscar nuevos cauces de creación. Del mismo modo, fuimos conscientes de que ayudar a encauzar todo este potencial podía ser una de las labores más gratificantes, aunque también exigente, que cualquier docente podía encontrar no sólo en su carrera profesional sino también en su vida. Las distintas pruebas que se nos han ido presentando a lo largo de esta andadura se han materializado en una serie de parámetros que pueden servir a otros tanto a confeccionar como a valorar diversos proyectos de innovación artística.

A lo largo de este artículo se va a ofrecer una síntesis de las consideraciones esenciales que hemos ido estableciendo en torno a este tema. Podréis pues encontrar, en primer lugar, una justificación de nuestras aportaciones, seguida de una mención acerca de los principales parámetros de innovación que hemos considerado en la elaboración de cualquier proyecto artístico, así

como de una referencia a los posibles ámbitos de desarrollo de estos proyectos.

JUSTIFICACIÓN

Las creaciones artísticas ostentan, frente a otros tipos de creaciones humanas, la particularidad de ir dirigidas tanto a la razón como a la emoción. Todo Arte está basado en un complejo corpus de reglas absolutamente racionales. Del mismo modo, al observar una obra artística podemos extraer conclusiones conceptuales, ideas, conocimiento teórico, etc. Pero, al mismo tiempo, es imposible sustraerse al impacto emocional, sea del tipo que sea, que una obra artística causa en nosotros.

En este sentido, las teorías más señeras en Educación apuestan porque un verdadero aprendizaje, que cale indeleblemente en las personas, ha de unir ideas y emoción. La emoción va a permitir que nuestro cuerpo, a un nivel profundo, no olvide nunca cómo se sintió al recibir tal o cual idea. De este modo, se consigue que las enseñanzas penetren de un modo total e integrado en quien las recibe. Cualquier profesor que sea capaz de imprimir cierto grado de pasión en lo que transmite, tendrá mucho más camino ganado hacia el verdadero aprendizaje de sus alumnos.

En las Enseñanzas Artísticas, este germen emotivo es absolutamente imprescindible si pretendemos seriamente que cualquier obra o enseñanza florezca en un futuro. Solo aquellas creaciones que nacen a partir de una verdadera necesidad de expresión van a perdurar el día de mañana, ya que son las únicas que obedecen a un verdadero instinto creador.

No obstante, en este documento hemos de referirnos a los parámetros, que una vez nacida la inspiración, han de contemplarse para que un Proyecto Artístico de Innovación llegue a buen puerto. ¿Quiere decir esto que presentamos aquí el único camino posible? En absoluto. Pero sí aportamos aquello que, a los artífices de este proyecto, nos ha funcionado a lo largo de nuestra trayectoria. La práctica se enriquece día a día: con cada nuevo trabajo, con cada nuevo problema y con cada nueva solución. Con este documento sólo pretendemos aportar a los que quieran embarcarse en la apasionante creación de un Proyecto de Innovación Artística las pautas que a otros, antes que a ellos, les han venido funcionando.

PARÁMETROS DE INNOVACIÓN

En la actualidad, el verdadero y principal parámetro de innovación en cualquier Proyecto Artístico es la “interdisciplinariedad”. Las barreras entre las diferentes técnicas artísticas han de ir desapareciendo si verdaderamente pretendemos llegar a obras de Arte totales que calen en el público de la manera más amplia posible. Hemos de perseguir una experiencia artística en la que los diferentes elementos plásticos, visuales, sonoros, incluso táctiles u olfativos se combinen para proporcionar una experiencia artística global. Con esto no se quiere menospreciar el trabajo aislado de cada área sino todo lo contrario. Así pues, otro parámetro a tener presente aquí es cuidar hasta el máximo detalle el trabajo individual en cada disciplina artística, ya sea música, escultura, pintura, literatura, etc., para que, a la hora de unirlo al resto de elementos, el resultado final resulte totalmente potenciado.

Este método implica la elección de uno o varios temas comunes de trabajo, bien para todo el Centro bien para determinados grupos o niveles, para, a partir de ahí, involucrar a los alumnos en un trabajo coordinado e interdisciplinar que es capaz de conectar, y consecuentemente potenciar, áreas de conocimiento aparentemente desvinculadas. Los alumnos comprueban cómo un aspecto común puede ser visto y trabajado a través del prisma de diferentes materias y así comienzan a entender el conocimiento como un todo conectado

Otro importante parámetro de innovación es conseguir, entre los integrantes del Proyecto, un verdadero trabajo en equipo. Con esta metodología se pretende obtener pues que los alumnos valoren este tipo de trabajo colaborativo y que perciban el conocimiento como un todo unificado en el que el desarrollo de cada disciplina contribuye a una comprensión global.

Así pues, los mismos alumnos han de asumir responsabilidades muy concretas en el engranaje de cualquier proyecto que se lleve a cabo. Cada alumno, en concreto, será encargado de su pequeña parcela de responsabilidad. Al mismo tiempo habrá alumnos que asumirán ciertas responsabilidades de coordinación o supervisión dentro de aspectos trabajados en cada proyecto. Estos puestos de “responsabilidad” irán rotando entre los diferentes alumnos en sucesivas actividades para que comprendan la importancia y dificultad que entraña cada función concreta dentro de un proyecto. Esta metodología persigue que el alumno asuma que en cada momento, cada uno es responsable de una parcela concreta dentro de un trabajo mayor, y que es muy

importante asumir este compromiso personal para que el resultado final satisfaga a todo un grupo.

EJEMPLOS CONCRETOS:

- Dentro de una actividad escénica como puede ser una actuación teatral, cada alumno ha de saber cuál es su parcela de responsabilidad. Obviamente, cada actor será responsable de su papel, su texto, etc. También será necesario asignar un responsable de escena que, de algún modo, tenga que velar por la coordinación de todos los compañeros que aparezcan en ella. Además, serán necesarios un responsable de vestuario, otro de atrezzo, otro de guiones... De esta manera se consigue que el alumnado se implique realmente en las actividades, ya que ellos son responsables de una parcela concreta de la misma que va a afectar al trabajo de todos sus compañeros.
- A la hora de una exposición plástica será conveniente crear comisiones de alumnos que se encarguen de diferentes aspectos: temática, selección de las obras, montaje de la exposición, difusión de la misma, explicación, etc.

ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS

Como el propio título de este documento indica, los Proyectos de Innovación Artística podrán darse tanto en Centros de Enseñanzas Artísticas, Escuelas de Arte o Conservatorios, como en otro tipo de centros educativos, principalmente de Primaria o Secundaria. Otro tipo de contribución muy interesante será la participación de dos o más centros en un proyecto común.

Refiriéndonos a Escuelas de Arte o Conservatorios, es evidente la conexión artística de las diferentes disciplinas que en ellos se imparten. No obstante, se valorará positivamente que, en la medida de lo posible, logren involucrar a las materias más teóricas en el desarrollo del Proyecto, ya que estas pueden aportar los fundamentos teóricos para que el resto de disciplinas cuenten con una base conceptual adecuada. En lo referente a Centros de Primaria y Secundaria, se valorará positivamente que, desde las materias consideradas más artísticas como Plástica, Música o Lengua y Literatura, etc., se cuente con el mayor número posible de áreas de conocimiento. ¿Por qué no puede llevarse un acercamiento artístico a determinados aspectos desde asignaturas como las Matemáticas, las Ciencias Naturales, Sociales o Tecnológicas? Las proporciones, las perspectivas o el cuerpo humano, sirvan como ejemplo, han estado íntimamente relacionados con el hecho artístico desde hace mucho tiempo.

REFLEXIONES FINALES

Tal y como indica el Diccionario de la Real Academia Española, en su quinta acepción: «Un Proyecto es el primer esquema o plan de cualquier

trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle su forma definitiva». Es importante tener esta definición presente. El Proyecto elaborado para la ulterior materialización de cualquier idea no va a suplir nunca el trabajo inherente a este proceso. La andadura diaria y las distintas soluciones que se vayan planteando a los problemas que aparezcan en el camino van a ir dando forma a su resultado final. Es muy conveniente que el Proyecto exista, y que sea además lo más claro y completo posible, pero ha de entenderse como un ser vivo que puede ir enriqueciéndose o reduciéndose a medida que su puesta en marcha indique diferentes direcciones. Los responsables de un Proyecto han de entender que, desde el mismo momento de su planificación, este ya es obsoleto, pues siempre se irán presentando imprevistos que nos obligarán a tomar decisiones que en principio no estaban marcadas. Estas reflexiones no pretenden desanimar a quien se embarque en la elaboración una empresa de este tipo; todo lo contrario, pretenden hacerlo consciente de que la verdadera aventura es andar el camino que hemos elegido para llegar a una meta. Meta que, quién sabe, puede superar nuestras expectativas.