

Experiencias

Sintiendo el arte contemporáneo. Explorando el arte desde los diferentes sentidos

Feeling contemporary art. Exploring art with other senses

L. Á. Villar Ezcurra (coordinador), A. Ozkoidi¹

Resumen

Se presenta una experiencia educativa llevada a cabo durante un curso académico con alumnos de 3.º de Educación Primaria (entre ellos, una alumna con ceguera) de un Centro de Educación Primaria de Navarra, realizada en colaboración con el Centro Huarte de Arte Contemporáneo. La experiencia se centra en el área de Educación Artística, el 90 % de cuyos contenidos son visuales y con predominio del dibujo y la pintura. El objetivo principal es abordar el mundo de la creación plástica desde un punto de vista multisensorial, no exclusivamente visual, potenciando esta faceta en los alumnos videntes. La experiencia consistió en una serie de talleres específicos (corporalidad y espacio; fotografía; fanzine; formas y texturas, así como acceso a diversas exposiciones), cuyo desarrollo se describe. La valoración ha sido muy positiva, tanto por parte de los alumnos como de los maestros y artistas plásticos participantes.

Palabras clave

Educación. Educación inclusiva. Educación Primaria. Educación artística y plástica. Experiencias educativas. Adaptaciones curriculares. Talleres. Accesibilidad de las artes plásticas.

Abstract

The paper discusses an educational experience with third class pupils, one of whom is blind, in a primary school in Navarre, conducted in conjunction with the Centro Huarte de Arte

¹ Luis Ángel Villar Ezcurra y Asunción Ozkoidi. CPEIP Lorenzo Goicoa. Calle Fermín Tirapu, s/n; Villaba, Navarra (España).

Contemporáneo. The experience formed part of the subject Art Appreciation, 90 % of whose content is visual, with a focus on drawing and painting. The primary aim was to broach this world of visual art from a multi-sensorial perspective, strengthening those aptitudes in sighted pupils. The article describes a series of specific workshops (motor control and space; photography; fanzine; forms and textures; and access to exhibitions) delivered on the occasion of the experience. The results were evaluated very highly by the participating pupils, teachers and visual artists.

Key words

Education. Inclusive education. Primary education. Art appreciation. Educational experiences. Curricular adaptations. Workshops. Access to the visual arts.

2.º premio del XXVI Concurso ONCE de Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares (2012).

1. Introducción

En la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de Huarte había un espacio para que los visitantes pudiesen escribir citas de personas famosas sobre el arte. Hubo dos que nos llamaron la atención: «El arte es o una farsa o un proceso de aprendizaje», cuyo autor no quedaba claro en la cita, y «Sin arte la vida sería un error», de Friedrich Nietzsche.

En nuestro caso queremos que el Arte sea un proceso de aprendizaje que enriquezca nuestras vidas y la de nuestros alumnos como un continuo de nuestro aprendizaje diario. Por otro lado, el arte y la expresión cultural forman una parte integrada de la escuela que, como maestros, tenemos que abordar.

2. Punto de partida, justificación, valoración de necesidades

Al empezar el año, inicialmente valoramos las posibles necesidades que podríamos tener durante el curso. Teníamos todos los recursos materiales y per-

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

sonales adecuados y la orientación adecuada por parte del Equipo de Visuales del Creena.

Pero nos surgió una nueva necesidad. Nuestra alumna va alcanzando mayores niveles de abstracción y de necesidad de nuevos objetivos; nos encontramos con una programación de Educación Artística en la que un 90 % de los contenidos son visuales, y en el que la pintura y el dibujo ocupan un lugar preeminente. Por otro lado, creíamos que teníamos que acercar el arte a la aulas y, frente al arte elitista, lejano, frío y aburrido, desde el Centro Huarte se nos ofreció no solo un espacio repleto de obras de arte, sino un lugar para el intercambio, el aprendizaje, la diversión, la experimentación y el juego.

Esto supuso un desafío para todos nosotros: cómo acercarnos al mundo de la creación desde un punto de vista multisensorial, no exclusivamente visual. También era un intento de «despertar» en nuestros alumnos videntes aquellos sentidos que tenemos más infrautilizados, para pasar a usar el tacto, el oído o el gusto, o a iniciarnos en el tema de la conceptualización en el arte.

3. Desarrollo de la experiencia educativa

La experiencia se ha llevado a cabo a lo largo de todo el año, tanto en salidas como en el aula. En el Centro Huarte se han realizado talleres con artistas y con educadores/as del Centro), actividades con artistas en el centro escolar y las actividades que hemos realizado en el aula.

Estas experiencias no solo han supuesto una experiencia estética, sino que también nos han permitido hablar de diferentes conceptos, como son género, materialismo, consumismo, enfermedad (alzhéimer), creatividad y formas diversas de realizar las actividades.

3.1. Actividades realizadas en el Centro de Arte Contemporáneo o en colaboración con ellos

Cuerpo y espacio

Previo a la realización del Taller Corporalidad y Espacio con la artista Sandra Montero, realizamos alguna sesión para trabajar con nuestro cuerpo y para conocer las

partes del mismo (huesos, músculos y articulaciones). Esta actividad se desarrolló a la vez en Conocimiento del Medio, y supuso un enriquecimiento de esta asignatura. También la actividad se enlazó con otra que hicimos en Educación Artística —que desarrollaremos más adelante— denominada «El retrato».

Para trabajar, dispusimos de un busto, de un maniquí de hombre y otro de mujer, y de esqueletos a tamaño real de hombre y de mujer.

Taller Corporalidad y Espacio realizado por Sandra Montero

Sandra Montero es artista, arquitecta y fotógrafa. Esta es la descripción que Sandra Montero hizo de su taller:

Taller aplicado a la restitución de la sensorialidad primaria del espacio y de la corporalidad en relación a ella.

Todo lo que registran nuestros sentidos nos abre a la experiencia sensorial del mundo. Otorgamos una primacía a la visión dejando de lado otras dimensiones de vital importancia en nuestra relación con el entorno y con los demás. Nuestras manos al deslizarse por una pared, nuestros pies al andar descalzos o nuestro cuerpo entero al tumbarnos, son ejemplos de acciones que permiten abrir dimensiones fundamentales de nuestra relación con todo aquello que nos rodea.

La relación de nuestro cuerpo con el espacio es el origen de la sensorialidad y percepción del conjunto de fenómenos que el mundo nos presenta. El ejercicio de análisis y síntesis, de separación y jerarquización de los datos obtenidos por nuestros sentidos (vista, tacto, oído...), nos permite alcanzar una imagen del mundo válida para nuestra interacción con él.

El taller Corporalidad y espacio propone ejercicios de acción-reacción entre los individuos que lo integran, los objetos que les rodean y el espacio en el que todos ellos se encuentran.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Mediante dos sesiones de trabajo se dialogó con los alumnos de una manera abierta a una experiencia fenomenológica más amplia que lo meramente visual. Reconstruir la sensorialidad apoyándose en ella es un camino en el que percepción, acción y reflexión están intensamente unidas.

Corporalidad y espacio. Taller aplicado a la restitución de la sensorialidad primaria del espacio y de la corporalidad en relación a ella.

(Contextualización pedagógica)

Principios de acción:

- Atención a las realidades mínimas y elementales.
- Rigor en las acciones y en la descripción de los procesos.
- Precisión en la representación del cuerpo y de sus situaciones.
- Repetición y disección de las variables de trabajo en un trabajo repetitivo (casi de laboratorio).
- Lenguaje concreto y descriptivo.

En el taller se llevaron a cabo los siguientes ejercicios:

- Observar / Ver.
- Oír / Escuchar.
- Construir formas con el cuerpo.
- Adaptar el cuerpo a la forma de los objetos.
- Distinguir objetos estables e inestables.
- Medir distancias con el cuerpo.

Una vez realizado el taller, Sandra hizo un vídeo-creación que se expuso en el Centro Huarte y que nosotros reproducimos con pequeños objetos tridimensionales. El vídeo-creación se había compuesto con los niños moviéndose en el espacio, diciendo sus nombres, midiendo objetos con su cuerpo y adaptándose al espacio y a diferentes objetos.

El taller fue muy interesante, y todos pudimos participar activamente en las distintas tareas.

Las primeras actividades versaban sobre el sonido, el espacio y la observación. Fue curioso darnos cuenta de cómo no solemos prestar atención a objetos o a sonidos mínimos que constantemente nos rodean. Se realizó un juego con nuestros nombres y nuestra posición en el espacio, y con sonidos y dónde nos encontramos.

La siguiente actividad consistió en que pequeños grupos de alumnos realizasen formas abstractas, geométricas y letras con su cuerpo. Obviamente, la alumna ciega realizó formas con su grupo y pudo tocar las formas que realizaban sus compañeros.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Adaptación del cuerpo a formas de objetos: en esta actividad tratábamos de adaptarnos a diferentes objetos y tratar de ser «un todo» con ellos.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Distinguir objetos estables e inestables: en esta tarea trabajamos con el equilibrio y sobre la estabilidad de los objetos.

Medir distancias con nuestro cuerpo: experimentamos diferentes formas de medir y de explorar el entorno.

Exposición de fotografía sobre el alzhéimer, de Sandra Montero: Presencia de una ausencia

La exposición de Sandra Montero *Presencia de una ausencia* fue una continuación del trabajo que habíamos realizado primero con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo y con objetos, con nuestro cuerpo y el de nuestros compañeros, y, finalmente, llegamos a un mayor nivel de abstracción y conceptualización: El cuerpo en la ancianidad y el alzhéimer.

Este tema nos permitió hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, su presencia en nuestra sociedad y entorno, sus características, y nos permitió intentar conocer lo que había querido contarnos Sandra (o no quería) en cada cuadro.

Cada cuadro se realizó en formato pequeño, se realizaron los rasgos y contornos en relieve y se describió en braille. Además, tratamos de imitar los rostros de las personas que aparecían en las fotos y tocamos nuestros caras (las caras mostraban sorpresa, inexpresividad, incomprensión...).

Al margen de las adaptaciones, se permitió a nuestra alumna explorar la sala, tocar los cuadros y su ubicación.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Fanzine realizado con Guillermo Sarmiento

Guillermo Sarmiento es pintor, y nos propuso realizar un fanzine en el aula. Inicialmente, nos pidió que cada alumno trajese objetos en una caja que fuesen significativos para ellos, para luego dibujarlos.

Nuestra alumna, inicialmente trajo sus objetos y estuvo explorando los que habían traído sus compañeros. Realizó los dibujos sobre lámina de plástico de dibujo técnico con punzón y sobre base de goma, y, posteriormente, realizamos esos dibujos en relieve con el horno fúser. En el fanzine cada uno escribió «fanzine» como quiso, y nuestra alumna lo hizo en braille.

En la portada del fanzine no puede apreciarse bien el braille, ya que se hizo en material plástico transparente.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Para finalizar la actividad se realizó una presentación del fanzine en el Centro Huarte, con fiesta incluida. En la presentación disfrutamos compartiendo lo que había hecho cada uno.

Exposición de Guillermo Sarmiento

Pudimos visitar la obra de Guillermo Sarmiento y, dado que su obra eran siluetas de personas, tratamos de imitar las diferentes posturas.

Taller con formas y texturas

Realizamos un taller con formas y texturas, tratando de imaginar qué tipo de cosas íbamos a poder encontrarnos ese día en el Centro de Arte (se realizó previo a una visita a una exposición). Los materiales con los que trabajamos fueron ricos y variados, pudiendo dar rienda suelta a nuestra imaginación.

Exposición de ganchillo de María Jiménez Moreno

Esta exposición nos encantó, ya que la obra de María Jiménez son pequeñas esculturas realizadas con ganchillo, difíciles de imaginar pero que evocan objetos reales (de la naturaleza, principalmente). El ganchillo es un material al que no estamos acostumbrados a ver o tocar, salvo en nuestra ropa, y nos fascinó.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Ese mismo día pudimos sentir y experimentar obras de otros artistas y darnos cuenta de que el arte no es homogéneo y de que los materiales pueden ser variados e ir desde el ganchillo al termoplástico, o a un coche real.

Exposición de Txaro Fontalba

En la exposición de Txaro Fontalba comprendimos que el arte también es pensamiento crítico, provocación y significado. Las obras de Txaro nos permitieron hablar sobre el consumismo feroz, el materialismo o las sensaciones que nos producen la mezcla de algunos materiales o conceptos, por ejemplo, la carne con un chupete, un cerebro con un globo, un colchón con forma de filete o un somier con letras.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Exposición Mireya Martín Larumbe

Con Mireya entramos en el mundo de lo onírico y hablamos de género. Pudimos escuchar su vídeo-creación y hablar de la importancia de la mujer en sus obras.

Exposición Carlos Garaicoa

A través de la obra de Carlos Garaicoa, y después de visitar su exposición, realizamos un taller en el que tratamos de ver la relación entre las artes plásticas y la arquitectura. A partir de folios con hendiduras realizamos figuras en tres dimensiones.

3.2. Actividades realizadas en el aula

Estas actividades forman parte de las adaptaciones de acceso que se han realizado. En cualquier caso, se ha adaptado la programación de Educación Artística de modo que todos alumnos se enriquezcan.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Retrato

Para trabajar el retrato usamos un busto para explorar las diferentes partes del rostro, y lo realizamos en escayola sobre nuestra alumna. Una vez la escayola estuvo seca, la alumna lijó aquellas partes que estaban secas y lo pintó.

Ciudad reciclada

A partir de objetos reciclados que nuestros alumnos fueron recogiendo (cajas de cartón, rollos de papel, plásticos...), les pedimos que realizasen «algo» en tres dimensiones por grupos. En el grupo de nuestra alumna se les ocurrió realizar una ciudad en la que las casas fueran *tetrabriks*, hacer un río y una carretera con telas y mezclar las témperas con arena de playa para darle una textura especial.

Ondas

A partir de una obra de Bridget Riley (precursor del *Op art* o arte óptico), en la que pretendía crear ilusiones ópticas sorprendentes a partir de la realización de líneas muy juntas, nosotros realizamos una actividad similar pero tratando de realizar un efecto táctil.

Hicimos dos tipos de trabajo: el primero, realizando las líneas con un punzón sobre plástico, luego pasándolo a tinta y al horno fúser, y haciendo las líneas como si de un mapa de curvas de nivel se tratase. Dentro del segundo formato, realizamos diferentes dibujos para provocar diferentes sensaciones.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

La realización de esta actividad tuvo cierta complejidad técnica, pero el proceso de realización fue muy divertido.

Collage

Dentro de las actividades de Conocimiento del Medio, y después de realizar una excursión al monte y de haber recogido frutos y hojas, decidimos hacer un collage que pudiesen tocar y observar el resto de niños y, especialmente, los niños de Infantil (por eso se les puso a una altura adecuada).

También realizamos otro tipo de collage en el que cada zona delimitada por el relieve llevaba una leyenda que había que leer para encontrar el material adecuado (gomets, lentejuelas, corcho, bolitas de papel pinocho...).

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Camaleón

Con la misma técnica, también realizamos un camaleón. El objetivo principal era practicar algunas técnicas, como son el rasgado de papel, la realización de flecos o el corte de tiras con tijera, y prácticas de manipulación fina, como la realización de bolitas de papel o pegado.

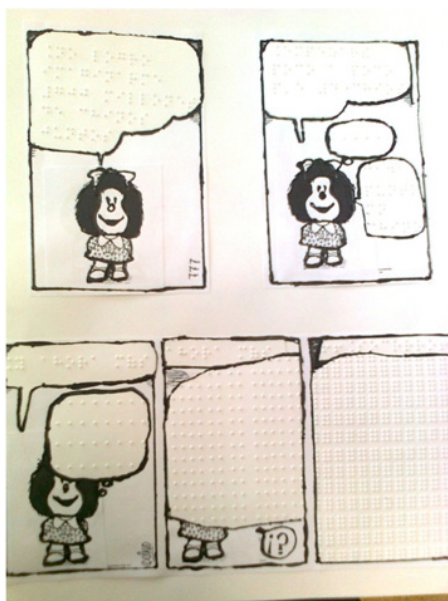
Cómic

Puesto que el cómic es una de las técnicas más visuales y menos interesantes para los niños ciegos, no queríamos profundizar excesivamente en el mundo del cómic, pero sí realizar una pequeña viñeta y adquirir algún concepto básico: qué es, en qué consiste y qué es un bocadillo.

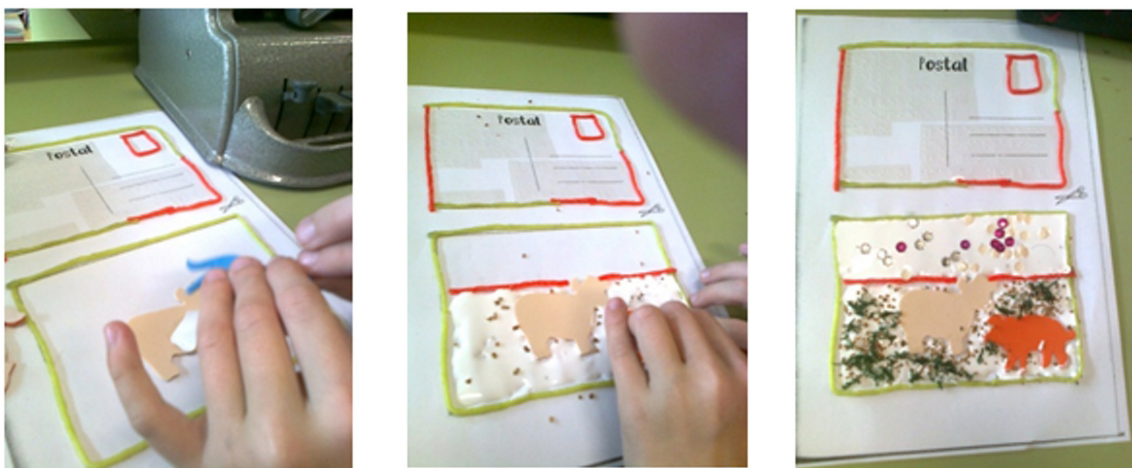
Antes de empezar a trabajar la tira cómica hablamos del personaje que iba a participar en la tira, cómo era físicamente y de carácter. En nuestro caso el personaje era Mafalda, y lo realizamos con relieve y texturas.

Una vez conocido el personaje, trabajamos el bocadillo y el texto. En nuestro caso el texto iba en braille y el punto alcanza otro significado. Mafalda no logra imaginarse cómo puede haber en el mundo 1.300.000.000 chinos. Empieza a imaginarse cada chino con un punto de braille, cada vez pone más puntos, hasta que al final toda la viñeta está llena de puntos juntitos.

Carta

La actividad consistía en escribir una postal y decorarla, para mandarla luego a un compañero.

Aportaciones artísticas a otras actividades del aula o del Centro

Realmente, en este trabajo hemos incluido solo una parte de las actividades realizadas a lo largo del año y hemos incluido las más significativas. No obstante, también hemos hecho alguna actividad más para otras actividades:

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Día de la Paz: paloma de la Paz en relieve

Arte al aire libre

La educación no se circunscribe exclusivamente al ámbito del aula y hemos aprovechado todas las ocasiones que se nos han presentado para observar diferentes tipos de arte.

En una ocasión, en una excursión, pudimos visitar estas esculturas: «Arraigados» (Manuel Clemente Ochoa, nacido en 1937), «Lamia del Bidasoa» (Xabier Santxotena, 1946), «Cabeza» (Faustino Aizkorbe, 1948), «Encrucijada» (Jesús Alberto Eslava, 1930), «La sombra del sueño» (Leopoldo Ferrán, 1963), «Evolución vertical» (Javier Muro Sanz de Galdeano, 1968) y «Cabeza» (Juan Diego Miguel, 1955).

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

4. Valoración de la experiencia

La experiencia ha sido muy gratificante desde todos puntos de vista. Ha supuesto una motivación para los maestros y ha sido muy enriquecedora e inclusiva para todos y cada uno de nuestros alumnos.

Este proyecto nos ha permitido establecer nuevas interrelaciones con el arte, con el medio, y esperamos que sea el principio de nuevas aventuras con el arte, la experimentación, la exploración, el aprendizaje y el trabajo cooperativo.

5. Bibliografía

ACASO, M. (2009). *La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual* [página web]. 2009. Madrid: Catarata.

COLLADO, S., DÍEZ, I., SÁEZ, M. I., TORRECILLA, F., POVEDA, L., y POVEDA, M. J. (2007). *Discapacidad visual y destrezas manipulativas* [formato DOC]. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles.

DEUCHARS, M. (2011). *Arte, crea tu libro*. Barcelona: Coco books.

POVEDA, L. (2003). *La educación plástica de los alumnos con discapacidad visual* [formato DOC]. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.

Agradecemos la colaboración del Equipo de Visuales del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (Creena) y, en especial, a Conchi Marco por su colaboración. Al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, a Jyotima Barrenetxea y Besisa San Millán (eduartistas), a Sandra Montero, a Guillermo Sarmiento y a Koldo Sebastián por su paciencia, sensibilidad y apuesta por la pedagogía inclusiva.

VILLAR, L. Á. (coord.), y OZKOIDI, A. (2014). Sintiendo el arte contemporáneo: explorando el arte desde los diferentes sentidos. *Integración: Revista digital sobre discapacidad visual*, 63, 7-24.