

SÁNCHEZ-BAÑUELOS, F. (1996): *La actividad física orientada hacia la salud*, Madrid, Biblioteca Nueva.

TERCEDOR, P., JIMÉNEZ, M. J. y LÓPEZ, B. (1998). «La promoción de la actividad física orientada a la salud. Un camino por hacer», *Revista Motricidad*, n.º 4, pp. 203-17.

VIDARTE, J. A., VÉLEZ, C. SANDOVAL, C. y ALFONSO, M. L. (2011): «Actividad Física: estrategia de promoción de la salud», *Hacia la Promoción de la Salud*, n.º 16, pp. 202-18.

Proyecto de educación artística funcional: la edición de gráfica original

Inocente Soto Calzado

Facultad de Bellas Artes

Universidad de Málaga

1. Descripción

El procedimiento artístico del grabado en relieve articula un proyecto docente abierto, comenzado en una asignatura de grabado artístico y desarrollado como actividad extracurricular. Este se concretó en la realización de una obra gráfica en relieve y su edición como estampación original, con el argumento inspirador y motivador para el alumnado de homenajear los noventa años de la creación de la revista *Litoral* en Málaga en noviembre de 1926; sumando una mirada histórica a un proyecto unión de poesía y artes plásticas, de palabras e imágenes. La historia y la relevancia icónica dentro de la cultura española de la revista malagueña *Litoral* permitía iniciar también una reflexión sobre su papel local, la cultura en la ciudad y la posición del creador frente al público.

La base es la idea de proyecto, que ayuda a situar en un punto común la propuesta artística, utilizando una fuente de inspiración cercana y atractiva para realizar unos trabajos en linóleo individuales, que posteriormente permitieran la edición colectiva en forma de carpeta, focalizando los esfuerzos y adaptando el procedimiento a la idea, favoreciendo análisis, interpretaciones y críticas, en un esfuerzo colectivo que respeta y favorece la diversidad y la individualidad, con diferentes respuestas y tiempos de aprendizaje, en una ampliación y actualización constante del proceso de enseñanza-aprendizaje (Hernández, 2000: 202). El enfoque proyectual es algo inherente al hecho artístico, competencia básica a adquirir por el alumno dentro del currículo, buscando un aprendizaje significativo (Rodríguez, 2010: 11).

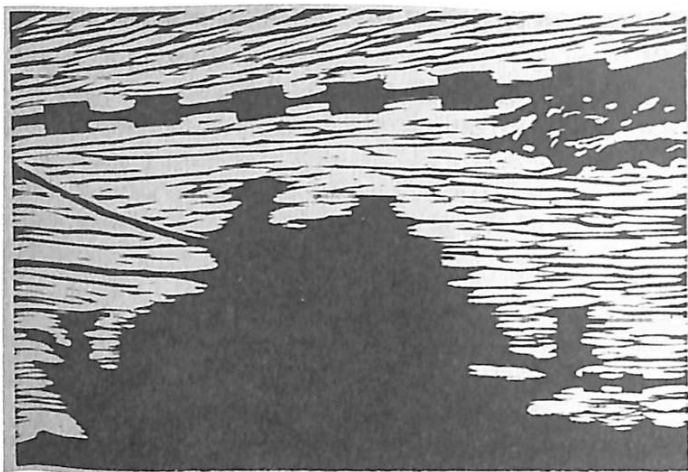

Figura 1. *Litoral*, Alejandro Castillo.

2. Contexto de la práctica y referentes externos

La asignatura Grabado y Estampación, optativa para los alumnos 3.er curso del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, se entiende como una introducción a las técnicas gráficas asociadas a la producción artística, campo normalmente ignoto para el alumnado, pero al mismo tiempo con un gran poder de atracción y exotismo, como lo prueba el hecho de que año tras año haya que realizar una selección a partir de las notas de los expedientes, dadas las limitaciones de un Taller de Grabado.

Aunque los alumnos son neófitos en la disciplina, tienen en ese momento una cierta experiencia artística y un buen bagaje cultural, algunos ya con un camino señalado en su quehacer. Por lo que al mismo tiempo que reciben de la asignatura nuevos conceptos y unas técnicas desconocidas, ellos aportan su propia personalidad, desarrollada hasta el momento en los campos cercanos del dibujo, la pintura o la escultura.

Desde la guía docente de dicha asignatura se marca el estudio —dentro de los procesos gráficos de ejecución y estampación en relieve— de la xilografía, el linograbado y los nuevos materiales, y es realmente el primer proceso de grabado a practicar tras las clases introductorias. Con ella se cultivan capacidades, sensibilidades, conocimientos, competencias y dominio tanto de forma general como específica, fomentando la investigación personal a partir de las técnicas tradicionales para convertirlas en vehículos de creación propia, aprendiendo y sobre todo aplicando lo aprendido, ampliando conocimientos y consiguiendo autonomía.

A ello hay que sumarle los referentes externos de la propia revista *Litoral* y su legado, comenzado en 1926. Otras instituciones en la ciudad de Málaga conservaban o eran partícipes de una u otra manera de su legado cultural.

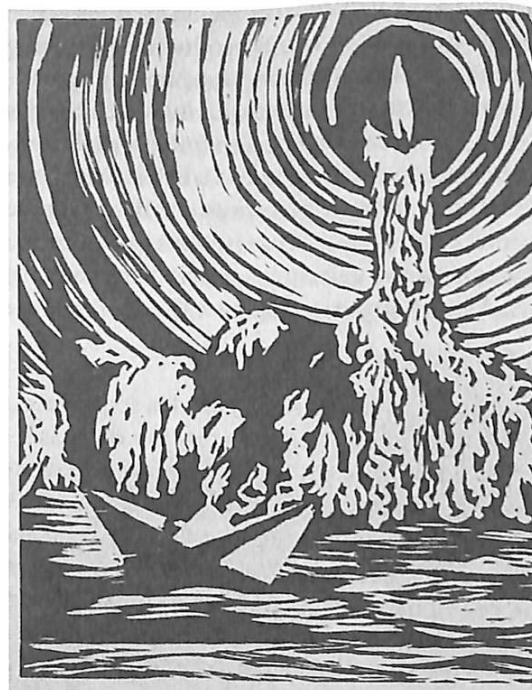

Figura 2. *Litoral*, Alberto Grimaldo.

3. Objetivos

El proyecto es y conlleva en sí una labor creativa, y también de recuperación cultural, de promoción y de concienciación a la conservación activa del pasado, de un patrimonio en parte intangible pero totalmente fundamental en lo identitario.

El primer objetivo era realizar una producción artística, en este caso subordinada al tema propuesto dentro del contexto de una asignatura semestral. La calidad de los trabajos y el entusiasmo de los alumnos por el proyecto lo hizo crecer como actividad extracurricular, diseñada con un concepto abierto y flexible y basada en la edición de una carpeta de obra gráfica original del alumnado homenaje a la revista *Litoral*, que se complementa con un proyecto expositivo final.

El objetivo no solo era ya propiciar la producción artística del alumnado en el campo del grabado, sino también su desarrollo personal como integrante del ecosistema artístico, a través de la tarea de la edición gráfica (unos treinta alumnos de un total de treinta y cinco se inmiscuyeron al comienzo de esta ampliación de conocimientos). Se fomenta así un proceso formativo completo y complejo del alumno como productor cultural y dinamizador de la vida de su comunidad, conociendo, respetando y actualizando los referentes culturales más cercanos y propios, los bienes culturales como bienes estéticos (Gennari, 1997: 221), descubriendo toda su dimensión y permitiendo al aprendizaje su conexión real con el contexto en el que se produce. El ecosistema de las artes pone de manifiesto la diferencia de relevancia de los actores o agentes, protagonistas de la historia que generan: artista y crítico, medios de comunicación, galerista, coleccionistas, museo, conservador, director, historiador... (Ramírez, 1994: 78-85).

4. Desarrollo

La actividad comienza durante el curso 2014-2015, con dos semanas de duración dentro de los estrechos límites de la programación de la asignatura, entre el 9 y el 16 de marzo de 2015. En la temporalización de la asignatura se reserva la primera sesión para explicar la historia y técnica del grabado en relieve y para que el alumno comience su trabajo con las primeras ideas, terminándolo en la siguiente sesión.

Centrados en el proyecto, como material adicional se intenta aportar una diversidad de visiones dada por varios artículos aparecidos en la revista *Jábega* de la Diputación de Málaga o la propia edición facsímil de la revista.

Al primer planteamiento se añadió de forma natural la incorporación de internet, con sus posibles aportaciones a la gráfica desde el lado docente, una red de redes infinita frente a lo finito del material docente tradicional. La misión de la asignatura en su versión informática alojada en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga es la de crear una continuidad virtual del taller, un espacio de reflexión plástica. Con las herramientas del propio foro («modificar» / «borrar» / «responder») el alumno tiene la posibilidad de recrear el taller, continuando el diálogo que surgió en un principio en una matriz sobre la mesa de trabajo. En el foro son los propios alumnos los que aportan una imagen de su obra junto a un comentario personal sobre la técnica trabajada, con la honestidad del momento. La experiencia del foro es, no obstante, una experiencia compartida solo por el alumnado de la clase. Se pierde la universalidad del conocimiento en internet y se circunscribe a una pequeña comunidad, pero en ello hay que

reconocer que la manera virtual respeta en cierto modo la experiencia real, resguardando su carácter de aprendizaje y su intimidad en un primer momento. La experiencia supone un apoyo en el proceso de evaluación y una reflexión constante sobre el trabajo de clase, creándose una auténtica retroalimentación que el docente puede aprovechar en cualquier momento y en cualquier curso (Soto, 2015: 65).

Una vez acabado el curso, con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, se comenzó la producción artística definitiva a partir de la primera propuesta. Contando con la gratuidad de los materiales, el grupo de alumnos volvió a reelaborar los primeros trabajos originalmente realizados sobre matrices de linóleo utilizando todos un nuevo soporte de policloruro de vinilo (PVC), con la posibilidad de ensayar sobre los nuevos materiales además de homogeneizar los resultados, sobre todo en lo que respecta a las medidas de las planchas.

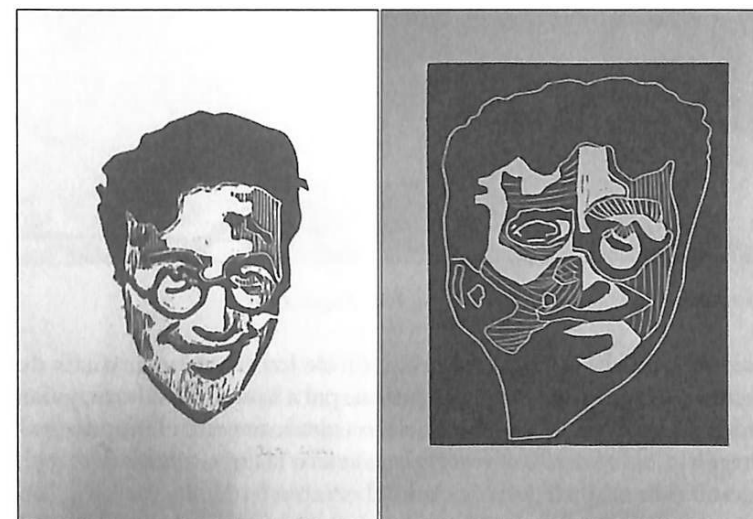

Figura 3. Reelaboración. Izquierda: Emilio Prados; derecha: Prados / Altolaguirre, Jonatan Sánchez.

En el mes de junio de 2015 se hizo una jornada de convivencia y una primera prueba de estampación del conjunto con el fin de elaborar una primera maqueta de la edición y realizar pruebas de impresión con el pensamiento puesto en su comportamiento en una tirada amplia. En esa reunión de trabajo para la obtención de las pruebas, al grupo de estudiantes interesados, compuesto en un principio por los alumnos del curso actual, se incorporaron

algunos alumnos del curso anterior dispuestos a participar. Se hicieron comparativas entre tintas al agua y grasas, y se probaron diferentes papeles como soportes, investigando especialmente los papeles de artes gráficas con texturas y su comportamiento en una edición de linóleos. Se consiguió la homogeneización de las matrices y la mayor parte de las pruebas definitivas de buena tirada, fijando una posible maqueta final de la edición.

Figura 4. Jornada de convivencia. Taller y comida. Foto: Ángelo Rega.

Una vez concluida la etapa de creación de los trabajos gráficos de los estudiantes empezaba la de su difusión, para lo que se valoraron las capacidades educativas de la red 2.0 y sus conexiones con el mundo real en un aprendizaje de base constructivista, activo (Hernández, 2008: 33), superando en esta etapa la privacidad del campus virtual.

Se creó una página web específica dentro del dominio de la Universidad de Málaga (<http://www.uma.es/litoraldepapel>), con la idea de crear una suerte de portafolios digital del proyecto. En ella se han registrado todas las acciones llevadas a cabo, convirtiéndose en una carpeta de evidencias colectiva, promoción de los distintos procesos. Como homenaje a la generación precedente, se contactó con familiares del artista Benjamín Palencia (1894-1980), y con su generoso permiso se pudo colocar en la página de inicio una imagen de sus creaciones para *Litoral* junto a dos nuevas creaciones. La sección de «Participantes» se ideó como promoción de los jóvenes creadores, enlazando

mediante hipertextos cada uno de sus nombres con un breve *curriculum vitae* y páginas personales cuando estas existen. La sección «Difusión» es un registro de las principales actividades del proyecto, recogiendo desde la aparición en un programa cultural de la televisión andaluza hasta la presentación de esta misma ponencia en la V Jornada de Innovación Docente.

Figura 5. <http://www.uma.es/litoraldepapel>. Clara Encinas, Benjamín Palencia y Delia Boyano.

Tras una reflexión con los alumnos interesados en la marcha del proyecto se contempla la posibilidad de enriquecer la edición con la producción literaria de jóvenes creadores de la ciudad, cumpliendo la premisa de colaboración entre instituciones y de proyecto cultural abierto, estableciéndose definitivamente un paralelismo entre dos generaciones culturales de la ciudad, con los años 1926-2016 como referencia. Si en los inicios del siglo XX los poemas inspiraron las ilustraciones, en este inicio del siglo XXI serán los grabados el germen de la creación literaria, un principio para el encuentro de las artes. La forma de recabar la colaboración de jóvenes poetas tomó al final el formato de un concurso abierto a jóvenes escritores nacidos o residentes en Andalucía, promocionados entre otros por el Centro Andaluz de las Letras, el Centro Cultural de la Generación del 27 y la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos.

En el mes de noviembre, en conmemoración de los noventa años de la revista, se realizó una exposición en la Biblioteca de Estudios Sociales y Comercio de la Universidad de Málaga, con 35 obras de los alumnos junto a los ejemplares históricos de la revista.

La siguiente fase del proyecto contempla la edición en una carpeta de cinco trabajos seleccionados junto a cinco poemas. La idea es que cada carpeta reciba el nombre de *Ola*, y que se publique el número mayor posible en relación a los suscriptores que el proyecto sea capaz de captar.

El último acto, como cierre, está previsto en febrero de 2017, en el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, editando un catálogo que recoja el desarrollo del proyecto.

Figura 6. Cartel, Blanca González.

5. Personal implicado, recursos técnicos e infraestructuras

La actividad requiere una implicación completa del profesor, primero, como docente en la enseñanza reglada y, posteriormente, como mediador en el devenir de la actividad extracurricular, en ese difícil papel de guía espiritual (Sánchez, 2008: 211). El esfuerzo continuado y prolongado

en el tiempo para llevar a cabo todo lo programado es inabarcable para una sola persona, dándose el trabajo en equipo, con el alumnado y otros gestores culturales, de una forma natural.

El alumnado es el otro gran motor del proyecto, sin cuya dedicación sería imposible. En su primera fase, como actividad de la programación docente, la actividad fue acogida con una gran motivación, con grandes aportes de entusiasmo en la búsqueda de información sobre la revista, sus editores, poetas y artistas. También en la segunda fase, que requería una reelaboración del material y una homogeneización, la actitud del alumnado continuaba siendo inmejorable, sumándose incluso algunos alumnos de cursos anteriores. Eran dos fases cercanas en el tiempo, dentro de los márgenes del semestre universitario. En las fases de difusión del proyecto, el número de alumnos colaboradores se redujo drásticamente, pero el apoyo de algunos de ellos ha hecho factible la consecución de la mayoría de los objetivos.

La mayor carga de trabajo extracurricular se compensa con los contactos y acuerdos con instituciones externas, que dan a la práctica una funcionalidad completa, siendo de destacar el apoyo mostrado desde el inicio por los señores directores de las instituciones del Centro Andaluz de las Letras y del Centro Cultural de la Generación del 27, colaboración extensible a otros profesionales de las instituciones, entre ellos los técnicos informáticos y de mantenimiento de las webs, con los que se ha trabajado estrechamente. La práctica muestra que cuando una institución demora su respuesta más de una semana, esta no existirá.

La principal infraestructura para la consecución del proyecto era el taller de grabado de la Facultad de Bellas Artes, dividido en dos grandes aulas y dotado con los principales medios técnicos de estampación (dos tórculos calcográficos y una prensa vertical para el relieve). Para atender con una mayor calidad al proyecto se consiguió adquirir un nuevo recurso técnico, una prensa sacapruedas, con lo cual el proyecto extracurricular revirtió en la enseñanza curricular.

Internet se convirtió en el otro gran recurso técnico, con una capacidad increíble de conexión con otras instituciones y una ventana siempre abierta para mostrar las distintas fases del proyecto, demostrando que el instrumento que se proponía como un futuro (Portero, 2008: 188) es ya un presente continuo.

La experiencia expositiva ha sido diversa y enriquecedora, desde la primera donde el alumnado hubo de realizar todo el montaje y promoción hasta la del Museo del Grabado de Marbella, donde se ha podido contar con la ayuda de personal especializado.

Figura 7. Grabados de *Litoral* de papel montados en formato digital para su publicación en internet.

6. Herramientas de aprendizaje

El propio lenguaje artístico del grabado en relieve se convirtió, no como fin sino como medio, en un vehículo para penetrar en la cultura artística gráfica.

La primera propuesta fue conocer el ambiente cultural de la ciudad en relación a las propuestas poéticas, el nacimiento y el futuro de la publicación. La importancia de los artistas va desde las principales figuras de la vanguardia internacional hasta la más avanzada generación joven de artistas españoles, la mayoría agrupados en la Sociedad de Artistas Ibéricos (Pérez, 2003: 177-185), con las ideas más modernas e integrantes con posterioridad de la llamada Escuela de París, desarrollando su trabajo en esos años desde la capital francesa. Han sido para la mayoría del alumnado referentes estéticos hasta entonces casi desconocidos.

Internet ha sido la última y poderosa herramienta de aprendizaje empleada, que ha llevado a unir la creación de la obra gráfica y sus antiguos usos a las nuevas maneras digitales.

Figura 8. *Litoral* n.º 1, 1926, Manuel Ángeles Ortiz.

7. Evaluación

La propia asignatura desarrolla competencias como la capacidad de reflexión analítica y autocrítica sobre el proyecto artístico, por lo que se contempla una primera evaluación de los trabajos generados durante el curso siguiendo las pautas de la guía docente, valorando la producción desde competencias digitales hasta puramente artísticas, puntuando porcentualmente la gestión, presentación y difusión de forma adecuada de la propuesta personal.

Dado que el proyecto extracurricular se ha desarrollado fuera de los planteamientos comunes del currículo y con métodos y estrategias propias, algo por otro lado común a la enseñanza artística profesional en la edad adulta (López, San Pedro y González, 2014: 208-209), su evaluación se ha limitado a una reflexión y crítica de sus distintos estadios, que ha permitido promover procesos y reajustar los planteamientos previos. Ha sido especialmente útil esa evaluación crítica para la estructuración de la actividad como un proyecto abierto, flexible, adaptable a las circunstancias sobrevenidas y a los diferentes ritmos de los agentes implicados, algunos de ellos, como las instituciones colaboradoras, totalmente externos al ámbito universitario.

8. Principales resultados obtenidos y propuesta de mejora

El principal resultado obtenido es la constatación mediante la observación de las obras de los alumnos de que se ha producido una mejora en la calidad del aprendizaje, la experiencia más motivadora posible para un docente en un proceso que puede convertirse con el paso de los años en repetitiva impartición de un currículo (Torrés, y Juanola, 1998: 94). Unir una actividad que permite el aprendizaje funcional al currículo motiva enormemente al alumnado, pero llevar a cabo dicha actividad, que implica un tiempo prolongado para su realización, hace que el alumnado baje la intensidad de su compromiso con el proyecto; lógico por las propias circunstancias personales de cada individuo, respondiendo mejor a los proyectos a corto o medio plazo y desmotivándose en el largo plazo.

La creatividad de los alumnos, sin otros condicionantes, eligió en diversas ocasiones interpretar, crear y recrear la estética de la generación precedente, fijando su atención en los símbolos de la revista, en su cuidada tipografía, en la escafandra de buzo que acompañaba a los poetas y la música de Manuel de Falla que sonaba en el taller de impresión, en los propios rostros de Emilio Prados o de Manuel Altolaguirre, en el cuadro de Juan Gris aparecido en el número triple homenaje a Góngora o en la llamativa sirena diseñada por el pintor Benjamín Palencia para el número 2 de *Litoral*, asumiendo el modelo desde una estética diferente, más cercana a la actual ilustración y a las formas más internacionales, o bien dando al modelo un nuevo espacio compositivo, sin olvidar un perfecto equilibrio de contrastes plásticos, ya sean valores tonales o texturales. En otras ocasiones las construcciones poéticas penetraron en los iconos del propio sistema artístico, parafraseando por ejemplo las ideas surrealistas de René Magritte y sus asociaciones de imágenes, conectando ideas bien diferentes pero en absoluto antagónicas, sino complementarias, siempre sumando sobre un patrimonio cultural vivo. Domina el formalismo y la expresión con un notable equilibrio, de forma coherente con su tiempo histórico (Efland, 2002: 385), utilizando la apropiación creadora y la deconstrucción de los discursos.

Tras una reflexión sobre los resultados, las ideas básicas del proyecto se aplicarán en la propia asignatura, dentro del currículo, enriqueciendo la práctica final de la técnica mixta, ejercicio final en la temporalización.

Encontrándose el proyecto en su fase final, la reflexión sobre la labor realizada hasta el momento ha llevado a plantear la posibilidad de la participación en paralelo de otras artes para trabajar sobre las mismas ideas, como puede ser por ejemplo la pintura mural y su presencia urbana.

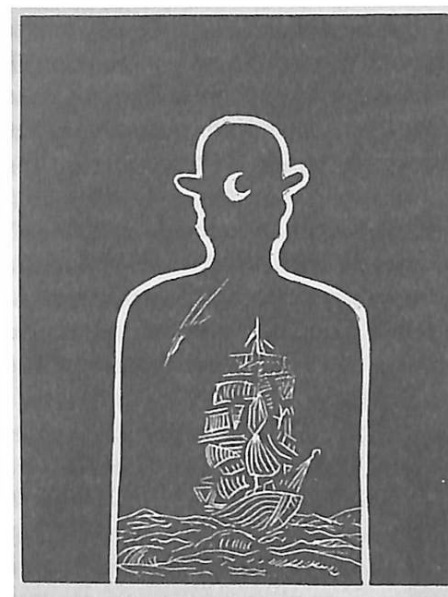

Figura 9. *Litoral*, Alejandro Villalobos.

9. Aspectos innovadores

La idea de edición gráfica dota de una completa funcionalidad al aprendizaje. En la edición de un grabado existe un compromiso de un número de ejemplares establecido de antemano, y esa obligación conlleva el respeto de la igualdad máxima en todas las copias estampadas (Blas, Cieruelos y Barrena, 1996); además, se realiza un esfuerzo colectivo, donde el trabajo suele dividirse y racionalizarse al máximo, sin olvidar nunca los aspectos estéticos.

Colaborar para que el alumno productor de obra se convierta en promotor de ella, conociendo de primera mano otros quehaceres dentro del ecosistema artístico, ha sido otro aspecto importante, que ha demostrado sus cercanías con el asociacionismo cuando se crea un grupo de trabajo.

10. Conclusiones

La mejora en la calidad del aprendizaje y en la motivación del alumnado y del propio profesorado hace que un proyecto que busca la funcionalidad del aprendizaje a través del propio patrimonio cultural sea un valor a tener en cuenta a la hora de plantear el currículo de una asignatura.

Propiciar la inserción del joven artista en la sociedad de la cual forma parte, y subsidiariamente en un mercado laboral escaso en el cual

también se convierte en creador y emprendedor, es otro de los puntos fuertes de la funcionalidad del proyecto, que introduce al alumno en el ecosistema de las artes, permitiéndole jugar otros papeles dentro de ese argumento. Un grupo de los alumnos se ha constituido como asociación cultural (Stroke Art) para continuar con la gestión de la producción artística realizada durante el proyecto.

A la hora de la divulgación del proyecto se ha producido una auténtica transversalidad de materias en pos de la eficiencia, aplicándose la fotografía y el diseño a la confección de maquetas, carteles y portafolios con los que se han presentado los grabados a las distintas entidades en la primera toma de contacto, con lo cual se han ampliado las herramientas de aprendizaje.

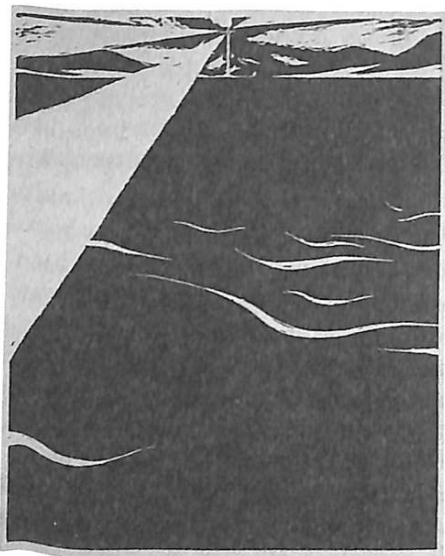

Figura 10. *Litoral*, Miguel Javier Saura.

Bibliografía

- BLAS, J. (coord.): (1996): *Diccionario del dibujo y de la estampa. Vocabulario y tesoro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía*, Madrid, RABASE.
- EFLAND, A. D. (2002): *Una historia de la educación del arte*, Barcelona, Paidós Ibérica.
- GENNARI, M. (1997): *La educación estética. Arte y literatura*, Barcelona, Paidós.

- HERNÁNDEZ, F. (2000): *Educación y cultura visual*, Barcelona, Octaedro.
- HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008): «El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje», *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC)*, vol. 5, n.º 2. UOC, <http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf>
- LÓPEZ-MANRIQUE, I., SAN PEDRO-VELEDO, J. C. y GONZÁLEZ-GONZÁLEZ DE MESA, C. (2014): «La motivación en el área de Expresión Plástica», *Arte, Individuo y Sociedad*, n.º 26 (2), pp. 199-213.
- PÉREZ SEGURA, J. (2003): «Manifiestos y textos programáticos de la Sociedad de Artistas Ibéricos», *Archivo Español de Arte*, LXXVI, n.º 302, pp. 177 -185.
- PORTERO Y DE LA TORRE, A. (2008): «Hacia una docencia de las Bellas Artes en la Sociedad de la Información», *El Arte de enseñar el Arte. Metodología innovadora en Bellas Artes*, Sevilla, Diferencia, pp. 179-190.
- RAMÍREZ, J. A. (1994): *Ecosistema y explosión de las artes*, Barcelona, Anagrama.
- RODRÍGUEZ PALMERO, M.ª L. (2010): «La teoría del aprendizaje significativo», *La teoría del aprendizaje significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva*, Barcelona, Octaedro, pp. 7-44.
- SÁNCHEZ RUIZ, J. (2008): «Comentarios en voz baja sobre el espíritu y el arte», *El Arte de enseñar el Arte. Metodología innovadora en Bellas Artes*, Sevilla, Diferencia, pp. 191-214.
- SOTO CALZADO, I. (2015): «El taller infinito», *Docencia en las Bellas Artes*, Málaga, Facultad de Bellas Artes, pp. 61-70.
- TORRÉS I TARRÉS, M. y JUANOLA I ARGEMÍ, R. (1998): *Dibujar: mirar y pensar. Consideraciones sobre educación artística*, Barcelona, Rosa Sensat.