

El arte en los Institutos de Bachillerato

Por Rafael REQUENA REQUENA (*)

En el Instituto de Bachillerato Emperatriz María de Austria se están llevando a cabo experiencias de carácter artístico orientadas al conocimiento y formación de las alumnas de BUP en esta materia. Son dos los ciclos desarrollados con una amplia gama de especialidades dentro de las Artes Plásticas.

Aunque los programas de BUP de Arte y Dibujo desarrollan una serie extensa de temas sobre el hecho artístico, quedaban fuera de estos programas aspectos importantes que es imposible impartir y que estos ciclos han demostrado que interesan a estos niveles de formación, porque tocan aspectos tan sugestivos como ver el proceso de realización de una obra plástica a un especialista y a la vez poder realizar experiencias artísticas que a nivel de aula presentan muchos problemas, su desarrollo por lo inadecuado que son los grupos debido al exceso de alumnos y a los medios, como pueden ser las aulas de que se dispone en los centros de BUP, y debido también a que estas experiencias no tienen el mismo grado de interés entre las alumnas, por lo que había que establecer unas horas flexibles para que cada alumna pudiera dedicar el tiempo e interés que deseara.

El Seminario de Dibujo del Centro interesado en desarrollar esta experiencia llevaba años trabajando en este sentido, aunque con escasas posibilidades por los pocos medios de que se disponía; poco a poco se han ido ampliando estos medios gracias a la colaboración del Centro y de algunas entidades, como vamos a ver seguidamente.

Es imprescindible disponer de un local para estas actividades, lo que nosotros denominamos «Taller de Arte». En el Centro aprovechamos un local antiguamente ocupado y que sin embargo para nuestros objetivos reunía buenas condiciones: pilas y agua en abundancia, mesas grandes y espacio para colocar caballetes. Se instalaron estanterías para tener objetos que sirven de modelos, se hizo una pequeña reforma en el alumbrado, y esto, junto con una decoración adecuada, ha dejado un local idóneo, a la vez que tranquilo, al estar alejado del resto de las aulas.

Otro aspecto importante para un buen funcionamiento de estas actividades, es disponer de medios económicos que cubran los gastos que conlleva esta tarea y que los centros no disponen en sus presupuestos. Algunos Institutos obtienen ayuda económica de las Asociaciones de Padres de Alumnos, que no pueden ser grandes por las muchas necesidades que tienen que atender, y por lo tanto conviene buscar otras fuentes de ayuda. Este Seminario ha obtenido esta ayuda en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid a través de la Obra Cultural, que ha seguido con interés el desarrollo de estas actividades y está plenamente convencida de la rentabilidad de la ayuda por los efectos que ha tenido en la formación artística en estos niveles, tanto en el Centro, como en el entorno social que rodea al Instituto. Posiblemente serían

muchos los organismos que prestarían ayudas si se les presentasen programas atractivos y efectivos.

Ahora exponemos el programa de los dos cursos que llevamos desarrollados. En el aspecto teórico se han dado aproximadamente veinte conferencias por críticos y escritores, entre los que podemos destacar a Mario Antolín, Enrique de Azcoaga, Antonio Cobos, José Montero Alonso, y que expusieron aspectos relativos al arte contemporáneo, últimas tendencias de la vanguardia y conmemoraciones como los centenarios de Picasso y de María Blanchard. Estas conferencias tuvieron un nivel adecuado a BUP y se distribuyeron en tiempo y horario que facilitara la asistencia de las alumnas, que, junto al interés despertado por los temas tratados y la categoría de los conferenciantes, tuvieron una gran acogida. Posteriormente, las alumnas hicieron una redacción del tema tratado.

La otra vertiente, enfocada al análisis, comprensión y realización de la obra de arte, tuvo mayor respuesta por parte del alumnado. Consistió en ver el proceso de una obra plástica en todas sus etapas, realizada por un experto. En este caso aprovechamos las cualidades y especialidad de los miembros que componen el Seminario de Dibujo del Centro y la colaboración del profesor de Dibujo del Instituto Calderón de la Barca: don Enrique Casterá, escultor, que expuso los conceptos sobre la escultura, historia y materiales más utilizados, realizando una figura en barro, a partir de un boceto; posteriormente desarrolló el proceso de obtener una reproducción de la figura en escayola y su realización en una materia definitiva. En esta ocasión se eligió la madera (pino). Preparación del bloque de madera. Traslado de los datos de la figura en escayola al bloque de madera por el sistema de «puntos». Técnicas de la talla, manejo de las gubias por parte de las alumnas y, una vez finalizada la talla, obtención de calidades en las maderas, teñidos, pátinas, etc. Las alumnas interesadas en el modelado disponían de materiales para realizar trabajos durante todo el curso.

En el curso 1980-81 perteneció al Seminario de Dibujo el profesor agregado don Antonio Fernández Sevilla, restaurador del Museo del Prado y un gran especialista de esta difícil técnica, que desarrolló en el Primer Ciclo las diferentes etapas del proceso de restauración, en varios cuadros. Se realizaron los trabajos de reentelado, limpieza y reintegración. Las alumnas interesadas en esta especialidad, a la vez que pudieron observar todas las etapas del proceso en obras de gran interés artístico (se restauraron cuadros de los siglos XVII y XIX) por un gran experto, ellas realizaron visitas a varios talleres de restauración, obteniendo así una completa información de la restauración de obras de pintura.

(*) Catedrático de Dibujo. I. B. Emperatriz M.ª de Austria. Madrid.

También durante el Primer Ciclo, el profesor agregado don Daniel Gómez desarrolló la pintura al óleo. Concepto e historia. Realizando también el proceso de un cuadro al óleo. Planteamiento del tema desarrollado, los materiales que intervienen, características de éstos y la técnica.

El procedimiento de la acuarela lo desarrolló don Rafael Requena, catedrático de Dibujo, pintor acuarelista y organizador de los ciclos de arte, que habló de las características generales de la pintura a la acuarela. Historia de la técnica. Los materiales para pintar a la acuarela y desarrollo de una obra en esta técnica. Desde la elección del tema y su adecuación a la superficie del papel, proceso de selección de los elementos que más interesen, su disposición sobre la superficie, conceptos sobre composición y estudios previos que se pueden hacer sobre claroscuros y color, antes de la obra definitiva. Finalmente, realizar la obra con la rapidez y espontaneidad «que no es improvisar» que caracteriza a la acuarela. En otros momentos se trató, siempre con demostraciones, de la acuarela como complemento del dibujo y otras técnicas.

Don Antonio Redondo, profesor agregado, grabador y especialista en Artes Gráficas, desarrolló los procedimientos de la estampación, concepto, historia y función del grabado, características del grabado calcográfico, agua fuerte, punta seca, grabado con barniz. Litografía. Xilografía. La imprenta, fotograbado, offset, etc. En la práctica se montó y desarrolló la serigrafía, procedimiento con muchas posibilidades y fácilmente manejable por las alumnas; se realizaron carteles, decoración de telas, etc. con gran aceptación. La rapidez y seriability de esta técnica hacen que sea un medio ideal de expresión en la sociedad actual. Este programa, distribuido durante todo el curso, se alternó con el funcionamiento del taller donde acudieron las alumnas a practicar el dibujo, pintura o cualquier técnica de las enumeradas

anteriormente. Se estableció un programa general para todas al empezar el curso; por ejemplo, todas debían practicar el dibujo y alcanzar un determinado nivel antes de pasar a experimentar otros procedimientos. Otro objetivo era crear un ambiente idóneo y de compañerismo que dio como resultado la formación de grupos para

trabajos en equipos; así se ha podido abordar la realización de murales para decoración del Centro. Los materiales para estos murales han sido aportados por la Asociación de Padres de Alumnas; también han costado una excursión a todas las alumnas que han intervenido en los murales como premio a su trabajo desinteresado.

Otra función del Taller ha sido abrir sus puertas a ex alumnas que asisten para ampliar sus conocimientos artísticos.

Con los trabajos realizados durante el ciclo se montó una exposición, donde se entregaron trofeos a las obras más destacadas.

Esto es, a grandes rasgos, lo que nosotros hemos

realizado en el Centro donde prestamos nuestros servicios a una sociedad cada vez más necesitada de creatividad y personalidad, aspectos que indudablemente desarrolla el Arte. A la vez intentamos orientar a nuestros alumnos en el terreno de la Expresión Plástica, dedicando especial interés a las posibles vocaciones que puedan florecer alrededor de nuestro entorno vital.

Juan del Enzina

Nº 1.024 a 1.027 de la Colección
"MONUMENTOS HISTORICOS DE LA MUSICA ESPAÑOLA".

Contiene la obra musical completa de JUAN DEL ENZINA (73 obras en 4 discos LP estéreo), interpretada por el grupo PRO MUSICA ANTIQUA de Madrid, dirigido por Miguel Angel Tallante. Incluye, además, un libro de 60 páginas, con estu-

dios musicológico y literario, escritos por Juan José Rey Marcos y María Josefa Canelada, respectivamente, así como los textos completos de las obras interpretadas, ilustrados con grabados.

Precio: 3.000 Ptas.

**Edita: Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia**

- Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. Alcalá, 34.
- Paseo del Prado, 28. Madrid-14.
- Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria Madrid-3. Teléfono: 449 67 22.