

Jornadas de información para los Profesores de Artes Plásticas

En el Centro
Internacional
de Estudios
Pedagógicos
de Sèvres

TEMA: L' ENVIRONNEMENT

Informe de REGINO PRADILLO
Catedrático de Dibujo del «Licco
Español» de París.

En el "Centre International d'Etudes Pédagogiques" de Sèvres, se han celebrado recientemente, unas interesantes Jornadas de información para los profesores de Artes Plásticas acerca del "L'Environnement", a las que, como anteriormente decimos, fue invitado por el Ministerio de Educación Nacional de Francia, a participar como catedrático del Instituto Nacional de Enseñanza Media Español en París, don Regino Pradillo Lozano, a quien acompañó, a petición propia, el Profesor agregado del mismo Centro, don Luis Pérez Gutiérrez.

El curso de las "Journées d'Information Artistique" de Sèvres, se desarrolló en régimen de internado, exponiendo los problemas sobre L'ENVIRONNEMENT" por medio de conferencias —registradas en cinta magnetofónica para posteriores consultas particulares— films, coloquios y presentación de trabajos, que ofrecieron una variadísima gama de temas desarrollados por figuras destacadas en el mundo internacional, dentro del campo pedagógico y artístico. De estos temas e intervenciones damos cuenta en el siguiente informe que sobre las Jornadas ha remitido a ENSEÑANZA MEDIA el Prof. Pradillo Lozano:

LAS Jornadas de Información para los Profesores de Arte celebradas en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos, han tenido especial importancia, tanto por las materias tratadas como por la calidad de las representaciones, nacionales y extranjeras, que participaron en las sesiones, entre ellos Mr. Rioux, Director del Departamento de Sociología en la Universidad de Montréal, Mrs. Belzile, Bouchard y Martineau, de Canadá; Mme. Eckstein y Mrs. KL. Ger, Heins y Gailis, de Alemania Federal; Mme. Wojnar, de Polonia; Pradillo y Pérez, de España; Mis Hipwell y Mr. Peter Green, de Gran Bretaña, así como destacadas figuras de la Pedagogía y Organismos artísticos parisinos.

INAUGURACION DE LAS JORNADAS El Inspector General, Director del C. I. E. P., Mr. Jean AUBE, inauguró las Jornadas, manifestando que, perteneciendo todos al mundo de la enseñanza, dentro de los mismos intereses didácticos y, de la misma causa, constituían las Jornadas una gran ocasión para meditar juntos acerca de los problemas artísticos o pedagógicos que se plantean al Profesor de Arte en el tema elegido "L'environnement".

Seguidamente, el también Inspector General, Mr. Beaumont, saludó a los asistentes, especialmente a los extranjeros, expresando su deseo de equilibrar todas las enseñanzas artísticas.

"L'ENVIRONNEMENT" EN LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL

A continuación intervino Mr. Rioux, de la Universidad de Montreal, quien desarrolló el tema: "L'environnement dans la société post-industrielle".

Primeramente, señaló la importancia que tiene la enseñanza artística dentro de la sociedad actual y, sobre todo, en la sociedad del mañana, enfocada a la economía e industria, auténticos titanes del desenvolvimiento de la productividad. Nuestra sociedad industrial, compuesta en su mayoría de grandes masas de obreros, necesita reducción de horas de trabajo, menos dedicación al trabajo laboral, para poder dedicar más tiempo a las actividades culturales y artísticas.

La configuración de lo técnico se hará a través del dibujo, base fundamental para la creación de nuevos útiles y perfeccionamiento de los conocidos.

El hombre cambia según los acontecimientos que evolucionan con él, por tanto hablar de cultura es hablar del hombre y de todo lo que le rodea, surgiendo de aquí la necesidad de que la cultura artística sea dada a la mayor parte de los hombres, cultivando su sensibilidad en relación al conocimiento de todo lo exterior.

El arte no es sólo conocimiento para los pedagogos y alumnos, es una actividad gratuita que eleva al ser humano, proporcionándole utilidad junto a la belleza de las cosas de nuestra vida cotidiana. El juega un papel de primera importancia en la difusión publicitaria, diseño de proyectos para la industria, artesanía, comercio, etc. Una gran parte del Arte de hoy ha pasado a ser arte de lo técnico y de lo útil.

La producción masiva dará lugar también a la producción seleccionada. El dibujo descubrirá nuevas formas, sin abandonar nunca la más práctica. Tenemos ejemplos clarísimos en el vestido, muebles, etc., combinación admirable de las disciplinas artísticas con la parte funcional del hombre. Es un gran deber del pedagogo, hacer partícipe y descubrir la sensibilidad de los alumnos, provocando que, todos se liberen de prejuicios y encuentren, digan y descubran su creación. Todos pueden crear sin continuar con la antigua idea de que la creación es sólo un privilegio de los iniciados o innatos. Ahora bien, esta creación en gran masa, será más que nada, como recreación, pues artistas, en el sentido estricto de la palabra, surgirán de entre ellos al igual que de la producción masiva nace la seleccionada.

EL COLOR EN EL "ENVIRONNEMENT"

Intervinieron, al tratar este tema, Mrs. Bouchard, Martineau, Semblerand, Se-rean, Corset, Fillacio y Dienesch.

Se discutió si hay fronteras en el proceso de la aplicación del color, llegándose a afirmar que con los alumnos de los primeros cursos se debe emplear el color puro cultivando el buen gusto y no olvidando que el color y la forma los pone el artista por intuición. Se proyectaron películas explicando las teorías expuestas sobre el color y se demostró científicamente las distintas teorías de Newton, Leonardo de Vinci y del círculo cromático de Ostwald. Aconsejaron que a la conclusión de la obra del trabajo realizado, el Profesor debe explicar al alumno el por qué del resultado,

aclarando de si es aceptable o no aceptable y en particular hacerles comprender lo conseguido y, sobre todo, darles la sensación de que no están solos. El alumno buscará, deberá encontrar, por el color la expresión de la sensación que quiere hacer sentir.

PROYECCIONES

Por medio de proyecciones se mostró el color que destruye la forma y el color que la construye, para ello poniendo ejemplos aplicados a la Industria. Grandes depósitos, cisternas, silos, edificios, etc., que nos rodean y que según estén pintados de un color o de otro harán su configuración masa, más o menos aplastante, más o menos abrumadora.

Se proyectaron otras películas de distintos países sobre el color y la forma. Los jornalistas coincidieron en la necesidad de su aplicación, sobre todo en la Industria y en la Arquitectura, de una manera positiva, es decir, para embellecer la vida y resaltar el arte que mitigará en parte la angustia y el pesimismo de nuestra sociedad actual.

ORIENTACION: ELECCION DE CARRERA

En una nueva intervención de MM. Belzile, se trató del difícil momento de la elección de carrera en el cual conviene un cambio de impresiones entre el alumno, el padre del mismo y el orientador. Aconsejó hacer grupos con los alumnos y darles charlas, pases de cortometrajes y visitas a las distintas fábricas, clínicas, talleres, laboratorios o centros de trabajo que les puedan decidir y enfocar su vocación y aptitudes. Insistió en que ayudará mucho al niño en la afirmación de su personalidad acostumbrarle a la libre pero ordenada expresión desde la primera infancia, afirmando que, si sigue al pensamiento con el gesto, del gesto pasará al primer trazo y los siguientes, creando en él el hábito de la expresión artística, que en el transcurso de su vida desarrollará su memoria visual, su atención y la rápida captación del "saber mirar". Lo demostró con estudios y películas en los que los alumnos llenan espacios dentro de la vida cotidiana visitando la ciudad y luego plasmando gráficamente la sensación de lo visto y vivido.

EL TEATRO MODERNO

Mr. Serreau, actor y "metteur en scène" habló del teatro moderno y de cómo ellos ponen la obra en escena.

Partidario del empleo en escena de nuevos procedimientos, criticó y apuntó el peligro que corre el teatro de ser esclavo de la técnica, pues si bien, muchos de estos métodos son excelentes para la TV, no lo son igualmente para el teatro.

Hizo patente la necesidad de la colaboración del actor con el autor al introducir en el original cambios de textos, gestos, etc., cuando el actor cuente con valores valiosos creativos.

Aludió a la gran influencia que sobre la obra y el espectador tienen la decora-

ción, vestuario, y gusto artístico de la presentación y la importancia que sobre todos ellos tiene el dibujo y el color; incluso en el teatro de ensayo tan escueto en la presentación, nunca falta, o debe faltar, el detalle del conjunto artístico y la armonía que ambiente la frialdad de la escena o el toque de color que la enerve.

DIBUJO INFANTIL

Mr. Corset, psico-sociólogo al servicio de la Investigación del O. R. T. F., presentó películas alusivas a las etapas del dibujo infantil estudiadas entre los distintos países y razas humanas. El proceso psicológico es en todos el mismo, simplemente varía a causa del mayor o menor grado de inteligencia personal, pero en general la imagen que crea el niño representando su mundo es:

A los dos años de edad cronológica no existe expresión. A los tres años de edad cronológica aparece por medio de rayas que se van completando hasta tomar una forma. A los seis años comienza el dibujo de miembros para irlo enriqueciendo con detalles complementarios y entrar de lleno en la expresión del mundo que le rodea por medio de un dibujo simple y ricamente expresivo.

Sobre los puntos de vista en la creación artística, se deben guardar los profesores de enseñar a los alumnos reproducciones, pues ellos las copiarán y eso sólo les daría una falsa visión, que seguiría encasillando al alumno sin darle salida a nuevos horizontes. Debemos enfocar —dijo— nuestra enseñanza a las sensaciones de la afectividad, de la vida en grupo, donde encontrarán compensación, evasión en los juegos, etc. Los temas de búsqueda serán el espacio, el gesto, el movimiento y las sensaciones táctiles. Los movimientos les pueden ayudar a ver cómo trazar sobre la superficie; otras veces será la música quien les libere o les incite a encontrar el ritmo. La música sugiere al modelo y al que dibuja el movimiento. Los problemas de la materia por la manipulación de los materiales empleados: pasta, metal, arena, tela, cartón, papel de seda, papel de color, y por la combinación de estos materiales llegar a una realización plástica.

Completó su conferencia con el film: "Los pájaros", ideal por la armonía del dibujo en movimiento, en consonancia con la música nueva.

De la O. R. T. F. presentó y anunció que tienen en servicio películas de material didáctico sobre cualquier tema de enseñanza pero en particular sobre el dibujo y la pintura.

En el coloquio que siguió a la intervención de Mr. Corset, se le pidió que la TV. F. dedique más tiempo y de mejor calidad artística a sus programas, ya que existen bastantes espacios que más que elevar el espíritu del televidente le deprimen, y piden también que lo más selecto y mejor de los programas sean pasados a las horas más idóneas y no a las últimas cuando ya parte de las personas están cansadas o incluso acostadas.

Mr. Corset presentó un nuevo y posible programa, con el que el espectador puede superarse en todo momento y no adocenarse con tanta mediocridad como se da al público por el medio televisivo.

FALTA BELLEZA EN LAS COSAS EN SERIE

Alemania Federal, representada por Madame Eckstein y Monsieur Kläger, lamentaron que todas las cosas que se hacen en serie no son hechas con un sen-

tido de belleza y no sólo hay que ver belleza en los cuadros, catedrales, esculturas, etc., sino también en las cosas de la industria, en favor de la humanidad. Expusieron ejemplos de diapositivas de la belleza que puede darse a los utensilios más elementales de uso práctico, realizados con previo diseño.

También destacaron la importancia del modelo de letra en la propaganda y el interés que toma en la rotulación de anuncios, carteles, libros, etc. Es un arte público por excelencia, teniendo en cuenta al usuario. Entre sus ejemplos por medio del proyector, destacan el de las letras, la romana que define como fría y occidental, y la china complicada y minuciosa como en todo lo oriental. Nos mostraron también que, hasta en la pintura de caballete juegan un papel importante las letras de los cuadros de los cubistas.

MUSICA: COLOR, OIDO Y FORMA

Mr. Aime Agnel, en su disertación sobre la música, dijo que se hace en consonancia del color, del oído y de la forma. Habló de la forma en música, del equilibrio y de las improvisaciones y del empleo del magnetofón en la música, o sea de cómo se elabora la música técnica, manipulando la misma por medio de registros de los sonidos, bien de la naturaleza, máquinas, trenes, animales, etc. Toda esta teoría se puso en práctica consiguiendo una exposición clara y precisa.

ARQUITECTURA DEL FUTURO

Varenka et Olivier y el Dr. Leboyer, en su "Exposé-Débat: 'L'homme et l'espace-l'espace et l'homme'", dentro del "Environnement", relacionaron la vida del espacio en función del hombre, del arte, música, plástica, etc.

Se planteó la arquitectura del futuro. Se debe construir para el hombre y en consonancia de las necesidades que él se vaya creando, siendo preferible que la técnica haga lo que el espíritu le pida. Pusieron ejemplos de las maquetas ya ideadas para el futuro París, con sus puentes cubiertos con materiales plásticos para lograr la temperatura ideal y el aire acondicionado, que unirán entre sí los grandiosos nuevos "habitats" con cápsulas transparentes en los cuales automáticamente se graduarán temperatura, presión atmosférica y radiación solar. Se discutió apasionadamente sobre este tema al referirse a ventajas e inconvenientes de las formas de construcción, empleo de materiales, etc., etc.

EL ARTE COMO CREACION

Madame Wojnar, de Polonia, habló del Arte como creación del hombre, sus actividades y situación en el día de hoy. De cómo toda la vida es penetrada por el arte y por el poder creativo del hombre. Gracias a lo heredado de nuestros antecesores y rodeados del mundo que nos circunda en nuestra época, hemos llegado a una nueva creación artística. El arte va a una confluencia con las exigencias de la vida actual, desembocando más bien en lo práctico en la mayoría de los casos.

Expuso la necesidad de formar a la masa por medio de la educación visual. El hombre moderno piensa poco, no cree en nada, pero sabe mucho. Hay que sonreírse ante esto y seguir cultivando la sensibilidad del hombre, pues también depende de su formación moral y hacerle tener conciencia del deber bien hecho.

Miss Hipwell, Presidente de INSEA y representante de Gran Bretaña, habló de la necesidad del hombre en la creación de nuevas formas y espacios para el hombre del mañana.

Del gran interés que tiene el Profesor de Arte para el ciudadano, y no para lograr que el pueblo sea artista, pero sí para hacerle comprender y disfrutar de todo lo bello que nos rodea en la tierra y cosmos.

Una obra de arte hará al hombre pensar y reflexionar, encontrando, descubriendo el lenguaje que le transmite emociones nuevas.

De la labor pedagógica, cree en no hacer exámenes al final del curso, sino ir tomando conciencia del alumno durante el curso escolar, viendo y vigilando su labor, cosa que al Profesor le permitirá ir juzgando.

Es necesario hacer experiencias para dar libertad de expresión natural a todos, provocando experimentar y pensar.

APORTACION FINLANDESA

La aportación finlandesa se hizo por medio de películas. Los dibujos son realizados en la misma película que luego proyectada y con movimiento, toma un interés sorprendente. Los alumnos dibujan rayas, rectas, curvas, mixtas, formas más bien abstractas que en armonía con la música juegan un papel importantísimo conjugadas con la variedad de colores. Manchas de color, formas, ritmo y dinamismo al unísono con la música.

Ejemplos de forma y color, movimiento y color. Luz y color. Luz y movimiento. Indican el partido que se puede sacar de las formas de las piedras, que dispuestas unas con otras dan formas de animales, personas u objetos. El empleo del papel de periódico y de colores en la consecución de la obra..... del valor de sentir y ver las obras, que no se las den explicadas, para fomentar más su personalidad.

APORTACION GRIEGA

Mr. Candilis, arquitecto-urbanista griego, habló de las experiencias personales de toda su vida y de que lo mejor es abrir los ojos y ver la gente, las cosas, todo, y así, con espíritu de observación se harán arquitectos, artistas, sin tener que entrar en ninguna escuela de arte. Hizo hincapié en que el arquitecto lo es desde sus comienzos, si él tiene sentido de la observación, para, en consecuencia, construir en función del paisaje y del mundo y circunstancias que lo rodean. Concedió al magisterio, una gran importancia dado que el desarrollo de las aptitudes comienza en las escuelas maternas.

Ahora hay una nueva perspectiva y debe haberla en la búsqueda y situación "del hoy". El hombre de nuestros días tiene necesidad de más espacio y de poner las cosas en orden, puesto que nosotros vivimos en una sociedad de consumo y hace falta una eterna renovación.

..... el trabajo de hoy día debe ser hecho en equipo: médicos, pedagogos, arquitectos, industria, artistas, comercio, etc. El gran problema del mundo es coordinar todos los esfuerzos del trabajo. Aunar en un esfuerzo común las distintas materias, los distintos quehaceres.

Mostró una serie de diapositivas, haciendo comentarios con ironía de la vida, y de la falta de razón de ser de ciertas arquitecturas que sólo han respondido a una época y ahora están desfasadas.

Debe haber una búsqueda de soluciones para continuar adaptando al hombre y que todo lo que se construya sea en beneficio, recreo y disfrute de la humanidad.

CONCLUSION E IMPRESIONES PERSONALES

Si bien es verdad que no se decidieron pautas a seguir en estas "Jornadas Artísticas de SEVRES", sí se ha sacado un nuevo espíritu: que nuestras realizaciones y formación pedagógica se integre más estrechamente al "environnement", para que todas nuestras expresiones estén en torno y al unísono con la vida y exigencias que llevan consigo las inquietudes y búsqueda en el mundo que nos rodea. Intentar, en todo momento, que la humanidad se exprese espontáneamente sin prejuicios de normas que muchas veces son las que han impedido el avanzar más deprisa y sobre todo que ha llenado de prejuicios a nuestra sociedad. Felizmente hoy en día existe un espíritu renovador que bien dirigido, con el que, aprovechando las ventajas que nos ofrece la técnica, se puede llegar y se está haciendo, a conseguir representaciones que en otros tiempos no se pudieron lograr por falta de medios. En estas Jornadas he podido observar el proceso de la nueva escultura llevada a cabo por los medios más audaces que cabe, debido a la técnica. El empleo de la llama de fuego (soplete) que consigue en poco tiempo dar forma a la idea que el artista ha concebido. El empleo de la dinamita, por el que envuelta en una cinta, y siguiendo unas direcciones concebidas y previamente diseñadas por el artista, las planchas de metal son sumergidas en el agua y haciendo que se produzca la explosión, al surgir de nuevo a la superficie se han conseguido los relieves que han interesado al artista en la materia empleada. El proceso es continuar con nuevas explosiones en las partes que le continúen interesando, hasta el feliz logro de su obra. Empleo de ácidos, máquinas de cortar, pulimentar, etc.

Todo esto es interesante, puesto que en ello vemos que la ciencia está asociada con el arte y que nuestra vida de hombres es la de, en colectividad, conseguir y hacer de lo que nos rodea, una vida más amable y a nuestro servicio. Conseguir armonizar el paisaje, la naturaleza con las nuevas expresiones artísticas que el hombre concibe en consonancia con lo espacial. No debemos olvidar que hoy en día estamos asociados con el cosmos y que el sonido o la forma, el color, el ritmo y todo nos llevan a caminos insospechados que los intuitivos presentimos y comenzamos a representar.

Creo es de verdadera importancia seguir con futuros coloquios, ya que sólo así podremos llegar a compenetrarnos con los compañeros en esta vida de búsqueda y ansiedad, de encontrar lo que corresponde al hombre de hoy, para dejar en embrión preparada la vida al hombre del mañana. Cierto es que ellos nos tacharán

de muchas cosas, pero nosotros también lo hemos hecho con relación a coetáneos y antepasados.

El dibujo continuará, para el progreso de la industria, artesanía, bellas artes, y publicidad, ayudando a encontrar nuevas expresiones de lo conocido y crear otras.

De desear es que España, con más tiempo y material, prepare su próxima aportación, ya que nuestra patria es cantera de grandes artistas.—REGINO PRADILLO LOZANO.

El primer mapa escolar de España

El primer mapa escolar de España, donde se refleja con toda exactitud la población escolar en edad obligatoria y los Centros escolares, así como su localización concreta en provincias y Municipios, ha sido ultimado por el Ministerio de Educación y Ciencia de cara al próximo curso, según informa la Dirección General de Enseñanza Primaria.

El mapa, además de permitir conocer la situación escolar existente en todos los pueblos españoles ya de zona rural como urbana, cuenta con un anexo que especifica el número de escuelas, sus categorías, datos sobre alumnos, alfabetismo, evolución de las corrientes migratorias y cuantas informaciones contribuyen a definir la situación de este sector educativo. En razón a ello asimismo incluye datos sobre escuelas mixtas, unitarias de niños o niñas, colegios graduados y nacionales, agrupaciones escolares, escuelas comarcales, escuelas-hogar y de subnormales.

A través del mapa, según las citadas fuentes, el Ministerio de Educación y Ciencia, utilizándolo como un instrumento más, planificará la enseñanza a este nivel en las distintas regiones, provincias y Municipios, a la vista de las necesidades concretas de todos ellos, por lo que es considerado como el punto de partida de la futura programación. Como así lo requieren las técnicas de planificación de la enseñanza, el mapa será conectado a otros que para distintos niveles procede a elaborar el Ministerio, contando, además, con su actualización estadística cuatrimestralmente.

Para que esté a disposición de todos los Organismos relacionados con la educación a cualquier nivel geográfico, el mapa será reproducido en un futuro próximo por un servicio de cartografía de la Administración en número suficiente de ejemplares.