

La instalación como recurso para la Educación Plástica y Visual y la Educación en Valores

*“Todo recurso plástico que se base en una
profunda observación de la realidad termina
por modificar el modo de verla”*

Wolf Vostell

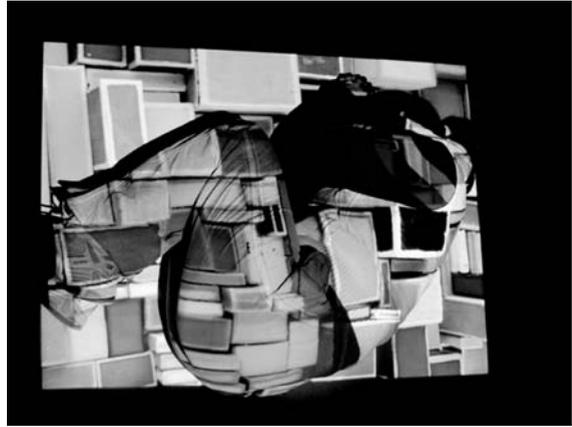
Antonio Méndez Rodríguez,

Francisco Méndez Rodríguez,

**I.E.S. “Valle del Jerte”
Plasencia (Cáceres)**

JUSTIFICACIÓN

Hemos elegido la instalación como recurso plástico por todas las posibilidades que abarca como medio de comunicación e interacción humana, por su concepto de obra total, y por conseguir que el espectador pueda sentirse parte integrante de la representación. Porque es un recurso que elimina el concepto de arte como objeto comercial con valor de cambio, y porque amplía las fronteras de lo artístico, buscando la reflexión y lo poético en cualquier objeto, lugar, momento, acto o suceso.

“Anatomía del muro”

La instalación es un recurso fundamental para entender el arte de la última mitad de siglo. El término instalación irrumpió en el mundo artístico a finales de los años sesenta, y surge para nombrar una nueva manera de proponer arte, no para definirlo.

Conviene recordar que la palabra inglesa *installation* puede traducirse al castellano de dos formas distintas. Por un lado, como instalación (la más usual) y por otro, como investidura, tal como se utiliza el término invertir en sentido oficial, es decir, como una forma de conferir dignidad o importancia a algo o alguien en un momento muy especial. Parece evidente que en el caso de una instalación artística se trataría de conferir dignidad, al menos, a un espacio especial, el del arte.

La instalación es una disciplina híbrida que utiliza todos los recursos plásticos y sensoriales a su alcance para modificar, recrear, adaptar o reinterpretar un espacio. Crea ambientes a partir de objetos sacados de su contexto o por asociaciones extrañas, produciendo sobre éstos una nueva significación.

Aunque la instalación no está atada a un determinado espacio, su muestra si suele estar vinculada a un cierto tiempo. Su existencia es efímera e irrepetible, y se produce precisamente vinculada a cada espacio y cada tiempo.

La instalación es un medio interdisciplinar que no invalida la utilización de otros recursos, como fotografías, video, cuadros, dibujos o esculturas, por ejemplo, sino que fomenta un nuevo ámbito de funcionamiento de lo fotográfico, lo pictórico y lo escultórico dentro de un discurso mucho más amplio.

La instalación abre las posibilidades de la obra a cualquier espacio o lugar y al poder simbólico y al atractivo sensorial de los materiales y los objetos cotidianos.

“El camino articulado”

Desde una consideración de su composición, la instalación recurre a los procesos de composición del collage, a la acumulación, combinación o yuxtaposición de objetos y medios diversos, y utiliza para su configuración todos los materiales posibles: visuales, táctiles, manipulativos, auditivos, etc... Es la obra total propugnada por Schwitters desde el dadaísmo o El Lissitzky desde el constructivismo.

La instalación siempre plantea un nuevo espacio en un espacio anterior. Modifica el espacio cotidiano y lo convierte en espacio artístico. Da forma a un espacio convirtiéndolo en escena. Claro que se trata de una escenografía muy especial, porque se dirige a un público que es a su vez recreador de

la obra y al que se le invita a poner en funcionamiento el escenario. Hacer una instalación es preparar un lugar para que pueda ser utilizado por el espectador de una manera determinada. No se trata de la conformación de un paisaje que deba ser sólo mirado, sino de un paisaje que debe ser pisado, usado y experimentado. Es una forma artística que ocupa un espacio determinado y envuelve al espectador, el cual, ya no se encuentra frente a la obra, sino en la obra. Su punto de vista es desplazado del exterior al interior, y es multiplicado según el punto de vista de cada uno.

Normalmente, en una obra tradicional, existe una escisión entre el espacio, al que se llama sala de exposiciones, la obra de arte y el sujeto que la admira, y todo ello siempre distanciado del espacio de la vida.

Pero en la medida en que ese lugar en el que instalamos la obra de arte lo entendamos como confluencia e interrelación, los objetos como parte y estructura de dicha trama, y al espectador como activador del propio espacio, la idea de exposición se

diluirá y dejará paso a la de intervención, acción o actuación. Al nuevo espectador de una instalación lo podríamos llamar usuario siguiendo la terminología habitual empleada en las instalaciones industriales y urbanas, debido no solamente a su relación con la obra, sino sobre todo a su inclusión en el proceso artístico.

“Naturaleza muerta”

A diferencia de aquel artista que nos presenta una obra cerrada, que dice lo que quiere decir, que pretende mantener una relación homogénea, direccional entre significante, significado y referente, quien realiza una instalación pone a disposición del espectador un lugar de intercambio en el que la relación significativa puede estar abierta. Un espacio con una proposición abierta donde los lenguajes circulan.

La instalación desmaterializa la obra de arte y elimina el concepto de objeto comercial o de prestigio, modificando el valor de cambio de la obra tradicional por un nuevo y más sincero valor de uso. La imposibilidad de introducir una instalación, por ejemplo, en el cuarto

de estar, en el despacho o en la sala de reuniones como objeto decorativo o de prestigio, evita la manipulación que la convierte en un valor de cambio. Una vez desmontada la instalación no se puede decir que haya objeto artístico, sino sólo componentes o fragmentos de la obra.

La instalación representa una vía de salida al espacio pintado del ilusionismo y pone en práctica uno de nuestros propósitos fundamentales: el de llevar el arte a la realidad y la realidad al arte. Cuando el arte pretende coincidir con la vida, los espacios de la representación comienzan a ser lugares que se recorren y los objetos formas con las que poder relacionarnos. Realizar una instalación es intentar apropiarnos de la realidad para convertirla en obra de arte.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Lo que tenemos entonces es un arte que tiende a salirse de los límites, que tiende a fundir nuestro mundo consigo mismo...”

Allan Kaprow

El proyecto consta de tres instalaciones: “El camino articulado”, “Anatomía del muro” y “Naturaleza muerta”. Las tres actividades han sido realizadas por alumnos y alumnas de 4ºB y 4ºD de ESO a través de la asignatura de Educación Plástica y Visual.

Además de los objetivos propios de nuestra área, el objetivo de estas actividades ha sido acercar poco a poco a los alumnos al complejo mundo del arte contemporáneo, que tanto les cuesta a veces comprender, haciéndoles participar y disfrutar de él de una forma activa, para conseguir transformarlos de meros receptores en emisores de sus propias propuestas.

El objetivo ha sido mostrar a los alumnos los museos de arte contemporáneo más importantes de Extremadura y darles la oportunidad de contextualizar sus propuestas en ellos y entre la obra de grandes artistas, para conseguir una nueva visión, una fusión y un diálogo entre las obras de ambos. Para la realización de estas instalaciones, y debido a su proximidad e importancia, hemos elegido el Museo Vostell Malpartida de Cáceres.

En general, estas actividades tienen un componente explorativo e interrogativo, e intentan reflejar las contradicciones de la realidad y la posibilidad de intervención, resistencia o transformación sobre ésta misma.

Para su desarrollo elegimos, en primer lugar, un tema que nos preocupe, (normalmente de los temas transversales que recoge la Educación en Valores de nuestro sistema educativo), nos documentamos y después lo analizamos con los alumnos. Una vez analizado y comprendido el problema, el objetivo de nuestras obras no es dar solución o una explicación con un lenguaje no verbal a problemas complejos, sino profundizar verbalmente en ellos y después intentar conceptualizar en una obra todas nuestras emociones, contradicciones y dudas sobre ese tema. Provocar un proceso de creación permanente en el que todo el mundo pueda participar. Realizar algo que provoque la reflexión. Construir un territorio interpretativo que obligue al emisor y al receptor a moverse tanto física como espiritualmente sobre este hecho.

Normalmente para la realización de estas actividades hemos utilizado en su mayor parte objetos encontrados, incluyendo de esta manera en nuestra propuesta el tema del reciclaje. Objetos desechados por la sociedad que hemos sacado de su contexto y hemos reinventado dándoles un nuevo sentido, un nuevo valor estético y poético, para elevarlos a la categoría de arte.

En el transcurso de las actividades los alumnos han ido realizando fotografías de los momentos más interesantes para después poder secuenciar gráficamente el proceso de creación de la obra y poder realizar los carteles y postales que hemos utilizado más tarde para la difusión de las mismas. Incluyendo de esta manera en el proyecto el tema del diseño gráfico y la fotografía, cuyos conocimientos han sido utilizados y aplicados por los alumnos de una forma práctica sobre un trabajo real.

El título de la instalación es algo muy importante para nosotros. No debe ser una ilustración del título. Pero dado el carácter polisémico de la obra, éste debe recoger la esencia y anclar el sentido de la misma.

ANATOMÍA DEL MURO

“La obra no se coloca en un lugar; es ese lugar”

Dennis Oppenheim

INTRODUCCIÓN

Esta instalación ha pretendido hacer una reflexión sobre el muro como representación de todo aquello que nos aísla, nos separa y nos aleja del mundo, de nosotros mismos y de nuestros semejantes. El muro como metáfora visual de los procesos mentales que nos conducen a la incomunicación y al estancamiento de nuestros prejuicios, de nuestros miedos y de nuestras dudas.

Vivimos en la aldea global, en la era de la información. Pero no es lo mismo conocimiento que información. Para crear conocimiento es necesario un tratamiento crítico de la información y la televisión ha sido desde pequeños nuestro canguro. El 75 % de los medios está controlado por las multinacionales, y son éstas las que nos gobiernan, modelando nuestro comportamiento desde niños.

La sociedad está construida alrededor del espectáculo y los medios son cada vez más espectaculares. El lenguaje que hablamos y entendemos es el del espectáculo. En este contexto, la información o la desinformación aparece como una herramienta ideal para crear necesidades, configurar opiniones o fabricar el consenso. Las nuevas tecnologías informativas lo invaden todo. La información nos llega en cualquier momento y por cualquier medio de una forma excesiva, acelerada y fragmentaria. La repetición vale por demostración. De esta manera, los medios de información de masas se han convertido en medios de formación de masas, y en el peor de los casos, en medios de manipulación de masas.

Ante este panorama, nosotros proclamamos, como decía Mc Luhan *“la educación como método de protección contra el desarrollo de los medios”*. El que sabe leer estará protegido del que sabe escribir.

Esta obra hace referencia, sobre todo, a la importancia de la información en nuestro entorno y en nuestro proceso formativo.

La anatomía es una parte de la medicina que se encarga del estudio del cuerpo humano, por eso hemos puesto este título a la obra, porque queríamos buscar una expresión que hiciera referencia no sólo a los muros físicos, entendidos éstos como algo que separan o aíslan, sino, y sobre todo, hacer referencia a los muros mentales

Hemos intentado hacer una metáfora visual de los muros mentales que nosotros mismos construimos en nuestro interior. A estos muros los podríamos llamar también prejuicios, ideas equivocadas o información manipulada o mal entendida.

Para nosotros las cajitas serían el material con el que construimos los muros, es decir la información con la que construimos nuestras opiniones.

Por eso colocamos los carretillos llenos de cajitas, para representar de alguna manera, que somos nosotros mismos individual o colectivamente los que procesamos esa información y después utilizamos para construir o destruir los muros, según se quiera ver.

También hemos representado un muro y su imagen para representar los muros físi-

cos y los muros mentales cómo metáfora visual de la información y su utilización. Las dos cosas son diferentes, los muros físicos y los mentales, la información y el resultado de su proceso, pero existen al mismo tiempo, es decir, lo uno como representación amplificada de lo otro. A veces es más importante la manipulación de la información que la información misma, la construcción de los muros mentales que los muros físicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez analizado y comprendido el problema del muro y diseñadas por grupos las actividades que íbamos a realizar nos pusimos a trabajar.

Para este proyecto hemos utilizado objetos encontrados, como cajas de cartón y carretillos.

Hemos reciclado muchas de las cajas de la instalación del año anterior “La piel del alma”, pero como no eran suficientes y hemos necesitado muchas más, los alumnos, divididos en grupos, han pintado cientos de nuevas cajas con las caras de un color y las aristas de otro.

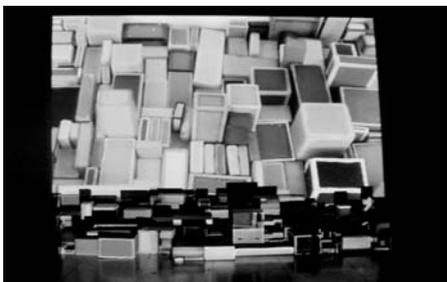

Una vez que hemos tenido un número suficiente de cajas, los alumnos han seleccionado varias instalaciones y han ido realizando pequeñas acciones con lo que les sugería la idea del muro en el entorno del instituto.

De entre todas ellas hemos elegido una para realizarla en el aula y así poder obtener fotografías con las que elaborar un proyecto más detallado y poder solicitar nuestra actuación en el museo.

Después de una entrevista con el Sr. D. José Antonio Agúndez, director del museo, y con la viuda de Vostell, la Sra. Dña. Mercedes Guardado Olivenza, el proyecto fue aprobado.

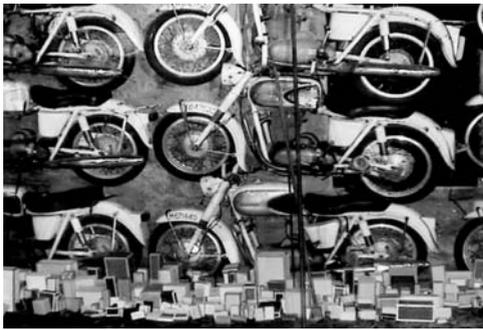
El día concertado hemos cargado todo el material necesario para la actividad en la bodega del autobús y nos hemos dirigido hacia el museo.

La actividad que hemos proyectado consistía, en primer lugar, en una visita guiada por el museo para después realizar una acción dentro del mismo.

La acción ha consistido en cargar cinco carretillos con cajas pintadas, para después, ser trasladadas por los alumnos entre las obras de Vostell “Fiebre del automóvil” y “Depresión endógena” hasta llegar al fondo del museo.

Allí, y ante la obra “El fin de Parzival”, hemos realizado entre todos la construcción de un muro, hemos dejado a oscuras el museo y hemos realizado una proyección de otro muro sobre la obra mientras sonaba la música de Wagner, que forma parte de esta pieza ideada por Dalí en los años veinte y realizada por Vostell en 1988. Todo ha sido recogido en video.

Hemos utilizado las obras de Vostell como escenario y como soporte. Se ha tratado de conseguir un diálogo entre nuestra obra y la suya, de confrontarlas, de conseguir una nueva visión de ambas, e incluso de fusionarlas para conseguir una nueva obra.

Para nosotros este museo era un punto de referencia y ha sido muy importante llevar allí nuestra obra.

Al alterar la obra de un artista de alguna manera hemos modificado la idea de obra cerrada, de icono inamovible o de objeto con un valor económico. Al intervenirla, la hemos elevado a la categoría de lo efímero haciéndola evolucionar y dejando de nuevo la obra abierta.

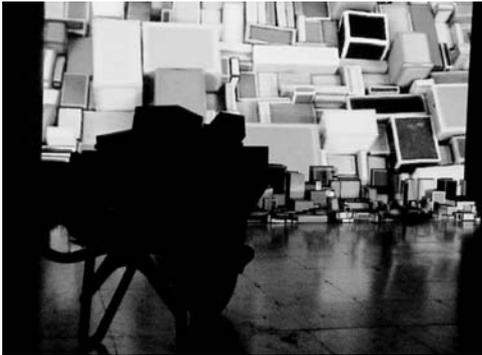
Con el material registrado hemos realizado el montaje de un video, los carteles y las postales para la contextualización de la obra que haríamos más tarde en el aula y durante la semana cultural del instituto, que celebraba su XXV aniversario. Lo que allí íbamos a mostrar era

una representación parcial, una adaptación de esta obra al aula, convertida ahora por los propios alumnos en espacio expositivo.

La diferencia con la instalación que hemos realizado en el Museo Vostell ha sido la inclusión en uno de los carretillos de dos monitores con el video de la acción.

Finalizada la actividad, hemos enviado al museo para que allí fuera conservado, un fragmento de la instalación, un carretillo lleno de cajas.

NATURALEZA MUERTA

“...los hombres hemos aprendido a alisar la tierra en un papel, inventando el paisaje portátil, el paisaje de mano, el recuerdo pasado a limpio con una luz diferida...”

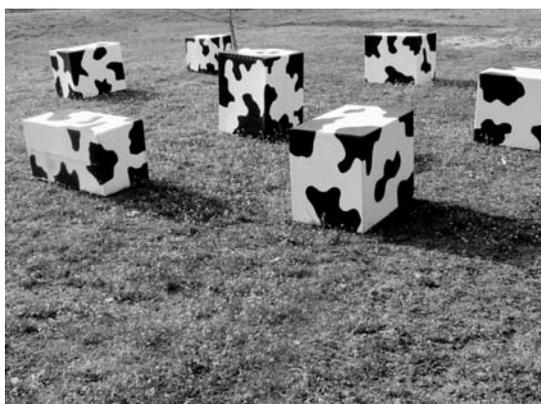
Perejaume

(del texto para “El Postaler: un paisaje es una postal hecha escultura”)

INTRODUCCIÓN

Esta obra ha intentado realizar una reflexión sobre el deterioro paulatino de la naturaleza, el agotamiento de los recursos y la explotación de los animales.

Una reflexión sobre naturaleza y tecnología, sobre lo natural y lo artificial. Una reflexión sobre una naturaleza inevitablemente efímera.

Nosotros somos parte de la naturaleza, si la destruimos nos destruimos a nosotros mismos. En vez de alejarnos deberíamos sincronizarnos con ella, fundirnos con la naturaleza.

Hemos pretendido sugerir preguntas acerca de esa compulsión humana a alterar la naturaleza, sobre el desenvolvimiento del hombre en entornos cada vez más artificiales, una reflexión sobre una naturaleza cada vez más desnaturalizada y sobre un hombre, de naturaleza imperfecta, cada vez más deshumanizado.

Hemos puesto este título a la obra porque las “naturalezas muertas” son un tipo de temática dentro de la pintura, como lo es también, por ejemplo, el paisaje, el retrato, o las marinas... Las naturalezas muertas representan objetos sin vida, como nuestra obra. Lo que hay en ella no son vacas, son cajas. Lo que nosotros hemos presentado son seres inventados, seres silenciosos con una estructura megalítica y con una presencia evocadora, el nomadismo de la obra, o incluso, como diría Noam Chomsky, simplemente la representación del rebaño desconcertado.

Hemos planteado una situación utilizando objetos encontrados de nuestra vida cotidiana, como cajas de cartón, pero dándoles un nuevo valor estético y poético.

La mayor actividad visual se da a nivel del cerebro y no del ojo. Philostratus decía que “*nadie podría comprender el dibujo de una vaca o de un caballo sin antes saber lo que son estas criaturas*”. A medida que acumulamos experiencias y memoria visual el verdadero trabajo visual se vuelve más cognitivo y menos fisiológico.

La memoria y la interpretación se vuelven muy importantes en un universo simulado. La percepción depende de la perspectiva cultural.

La mirada implica pensamiento, conocimiento y juicio. El mirar está unido al pensar, al conocer, al discernir, al asociar y al recordar.

Como la percepción depende del intelecto de cada uno, la representación sólo puede ser parcial y subjetiva.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La idea fundamental ha sido realizar la construcción de varias figuras animales que fueran fácilmente reconocibles, una abstracción de las mismas reducida a lo más simple y situarlas sobre el paisaje. Hemos decidido sugerir la idea de un rebaño de vacas construido sobre los volúmenes elementales que nos han ofrecido las cajas de cartón.

Este trabajo ha sintetizado muy bien la idea de una instalación. Un trabajo sencillo de realizar y fácil de transportar y montar, un trabajo simple en apariencia pero complejo conceptualmente, con muchos registros de contenido o varias capas de información.

Para este trabajo también hemos utilizado el paisaje y las obras de Vostell como soporte o como escenario. Del mismo modo que en la instalación anterior, se ha tratado de conseguir un diálogo entre nuestra obra y la suya, conseguir una nueva visión de ambas, borrar los límites entre unas y otras.

Fusionar un mundo natural manipulado, como nuestras cajas-vaca, sobre un entorno industrial manipulado, como la obra de Vostell.

Hemos situado las cajas, en primer lugar, dentro del museo, entre la obra “Mitos Berlín” y “Desayuno de Leonardo en Berlín”. Las hemos colocado varias veces hasta encontrar la composición más adecuada. Hemos registrado la acción en video y fotográficamente.

Más tarde los alumnos han situado la obra en el exterior, en el entorno del museo, en concreto sobre las cinco grandes esculturas que tienen por título “Los toros de hormigón”, y sobre la espectacular escultura multimedia “Por qué el proceso entre Pilato y Jesús duró sólo dos minutos”

Después, como en la instalación anterior, hemos montado un video y hemos realizado los carteles y postales que han difundido esta instalación durante la semana cultural del instituto.

Más tarde, la instalación ha sido trasladada por los alumnos al claustro del Centro Cultural Las Claras. Allí ha permanecido instalada durante dos semanas.

Después la instalación ha sido montada en el “Festival de artistas desconocidos” de Torrejón el Rubio, en el Parque Natural de Monfragüe, donde actualmente permanece la obra.

EL CAMINO ARTICULADO

“Muy pocas cosas son tan importantes en la vida y el arte como la luz. La luz es fuente de revelaciones”

Dan Flavin

INTRODUCCIÓN

Nuestra percepción de la luz altera nuestra percepción espacial. Con este proyecto hemos pretendido realizar una instalación que nos hablara de nuestro horror vacui cotidiano, de nuestro cerebro como sistema eléctrico, de todas las ciudades de la mente y de todos los paisajes de la imaginación, del espacio arquitectónico utilizado como metáfora del espacio mental, y de esa sobrecarga de información que produce el deslumbramiento que obstaculiza la visión del espacio circundante.

Como diría Umberto Eco, hemos pretendido crear una “obra de arte abierta”, tan incierta y fragmentada como la propia vida, en la que no supiéramos donde están sus límites internos y externos, donde comienza o donde termina.

Hemos pretendido sugerir la idea de la desorientación de la vida moderna, la plasmación de la cultura acelerada, del espacio como amenaza, utilizar conceptos como camino o dirección y conseguir la percepción física y la experiencia de caminar sobre paisajes inconscientes contruidos fragmentariamente.

El espectador debía experimentar ese espacio caminando por él, tocándolo. Su cuerpo como vehículo del alma. Experimentar ser nómada, en movimiento permanente sobre lugares y no-lugares, sobre un campo de acción y un campo de imaginación.

El espectador sería parte de la puesta en escena. Y el atractivo de la luz funcionaría como un reclamo que nos invitaría a ocupar el espacio re-creado. La noción de

movilidad (desplazamiento del espectador) o la condición nómada del hombre, junto a la apropiación temporal de ese espacio, funcionaría como una metáfora visual de la vida.

Utilizaríamos también, letras recortadas por el suelo y por el aire, que se adueñarían del espacio arquitectónico obligando al visitante a descifrar el mensaje expresado mediante la integración de palabras y figuras que tratan de comunicarse, buscando un punto inicial para comenzar la lectura.

Esto produciría una trama a veces de imposible lectura, que aludiría a la ilegibilidad del lenguaje, a la red de significados que confluyen en la escritura y el habla, y a las dificultades de su comprensión.

Desconfiar de las palabras es la primera condición para filosofar. Las palabras, cargadas de memoria, formadas por letras en suspensión, fluirían y se expandirían en el espacio, aparecerían y se fundirían en la oscuridad, reflejando y representando las relaciones cambiantes de los elementos y los conceptos. Sería la deconstrucción del camino y sus mensajes. Un juego articulado de correspondencias y contraposiciones.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Un viaje es una línea errante”

Richard Long

Para la realización de esta actividad hemos transformado el aula en sala de exposiciones. Hemos decidido utilizar este espacio por el carácter experimental y lúdico de esta actividad, que se ha ido transformando y evolucionando día a día.

Hemos utilizado once tubos flexibles de luz (como los de Navidad), dos cañones de proyección y letras recortadas en cartón blanco.

Hemos concebido el aula como un espacio de perturbación psicofísica, como un lugar simbólico donde el espacio público y la percepción privada se han unido atmosféricamente simbolizando la realidad y la no-realidad de un lugar.

En general la obra ha consistido en una instalación en la que hemos intervenido principalmente el suelo re-creando una especie de cartografía extraña.

Hemos utilizado materiales industriales sin modificar su identidad específica, hemos pautado el espacio a partir de la luz, cambiando la función del objeto y perdiendo la función de icono navideño.

Para ello, en primer lugar, hemos recortado por cientos y sobre cartón cada una de las letras del abecedario. Después, cada alumno se ha hecho cargo de un tubo flexible de luz de 10 metros de longitud, con el que debía realizar un dibujo en el suelo, intentando encajarlo a modo de puzzle con el de sus compañeros.

Siguiendo la línea de estos dibujos, otros alumnos han ido colocando palabras aleatoriamente por el suelo.

Las palabras como contenedoras de memoria adquieren todo su significado cuando son leídas, nombradas o pensadas. El contenido de las palabras ha luchado contra las formas de las luces. Pero con el desorden regulado en algunas palabras, el lenguaje se ha empezado a abrir a las artes no verbales.

Después hemos desmontado esta instalación y hemos atado a algunos alumnos con los tubos flexibles de luz. Primero de uno en uno, después de tres en tres y más tarde a todos.

Una vez registradas estas acciones, hemos decidido hacer dibujos en el aire con los tubos de luz. Para ello, hemos colocado los tornillos en el techo del aula que sujetarían los hilos transparentes que sustentarían los tubos.

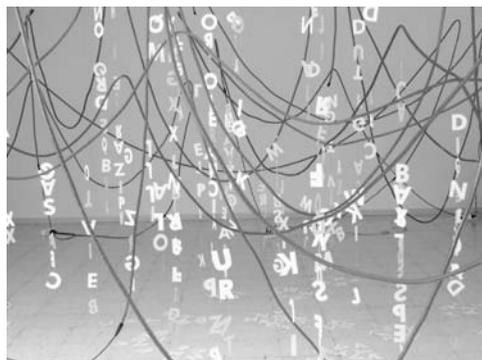
Después, los alumnos han ido colocando y entrelazando uno a uno todos los tubos.

Otros alumnos mientras tanto, han ido realizando cadenas de palabras que más tarde colocarían en el centro del aula a modo de lluvia de letras.

Con esta composición, hemos conseguido una contraposición entre la fluidez de las curvas con la verticalidad de las cadenas de letras, que hacían referencia a esas normas de conducta establecidas por su códigos de identificación.

Después, hemos proyectado sobre estos elementos, fotografías de los tubos flexibles situados en el suelo. Éstos a su vez, tubos y letras, proyectaban su sombra sobre la imagen. Todo allí dentro sucedía al mismo tiempo, fragmentación, simultaneidad, asociación, ruptura de la cadena de significantes, ambigüedad.

Con esta instalación hemos intentado construir y dibujar un paisaje a partir de lo cotidiano, presentar la luz, producto paradigmático de nuestra sociedad industrializada, no como algo atemporal, sino como algo tangible y temporal. Un espacio que se transforma por efecto de la luz eléctrica. Luz no re-presentada, sino presentada directamente. Una luminosidad onírica, casi táctil, que colorea el aire y lo envuelve todo...

“El camino articulado”

OBJETIVOS

-Desarrollar el sentimiento estético, creativo, reflexivo y crítico de los alumnos a través de los temas transversales que recoge la Educación en Valores de nuestro sistema educativo.

-Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios.

-Respetar el medio ambiente y valorar las posibilidades del reciclaje como alternativa al consumo irracional.

-Comprender la idea del muro como elemento físico y psíquico que impide la comunicación.

-Comprender el alcance de nuestra responsabilidad personal en cada una de nuestras decisiones.

-Desarrollar la capacidad de búsqueda de lo poético y de la belleza en cualquier objeto, lugar, momento, acto o suceso y comprender la idea de la desmaterialización del arte. La diferencia entre arte con valor de cambio y la de arte con valor de uso.

-Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar personal.

-Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

- Planificar individual y colectivamente las fases del proceso creativo y procedimental de una obra gráfico-plástica.

-Desarrollar la creatividad y expresarla utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la finalidad de enriquecer sus posibilidades de comunicación.

-Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora.

-Comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.

-Valorar la experimentación como método de trabajo.

-Acercar a los alumnos al complejo mundo del arte contemporáneo haciéndoles participar y disfrutar de él de una forma activa, para conseguir transformarlos de meros receptores en emisores de sus propias propuestas.

- Situar nuestras propuestas en uno de los museos de arte contemporáneo de Extremadura.

CONTENIDOS

1. EL LENGUAJE VISUAL

CONCEPTOS

- 1- Comunicación visual. Lectura de imágenes. Significante y significado.
- 2- La imagen representativa y simbólica.
- 3- Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, verbal, escrito, gestual, musical.
- 4- Conceptos elementales de arte contemporáneo. Collage. Ensamblaje. Land art. Minimal Art. Happening. Acción, Instalación.

PROCEDIMIENTOS

- 1- Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos: pintura, escultura y fotografía.
- 2- Estudio de los elementos de la comunicación visual: relación entre realidad e imágenes, códigos y contextos, función sociocultural de las imágenes, percepción visual y efectos visuales.

ACTITUDES

- 1- Reconocimiento de la importancia que tienen los lenguajes visuales para la comunicación.

“Naturaleza muerta”

2. ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS LENGUAJES VISUALES

CONCEPTOS

- 1- La línea como elemento estructurador de la forma.
- 2- La línea como abstracción de la forma.
- 3- El color. Simbolismo y psicología del color.
- 4- Incidencia del color en la composición. El color como configurador de ambientes.

PROCEDIMIENTOS

- 1- Profundización en la exploración del color a través de diferentes técnicas y procedimientos.
- 2- Experimentación con materiales poco convencionales.

ACTITUDES

- 1- Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en práctica.
- 2- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos referidos al color.
- 3- Curiosidad por descubrir el valor objetivo y subjetivo del color en los mensajes visuales.

3. ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE FORMAS

CONCEPTOS

- 1- Estructura de la forma.
- 2- Representación icónica. Configuración abstracta.

PROCEDIMIENTOS

- 1- Análisis, mediante esquemas y bocetos, utilizando la línea como elemento descriptivo.

“Anatomía del muro”

ACTITUDES

- 1- Interés por la representación objetiva y subjetiva de la forma.
- 2- Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones gráficas y plásticas.

4. LA COMPOSICIÓN

CONCEPTOS

- 1- Criterios de composición. Simetría y asimetría.
- 2- Elementos de composición: plano básico, centro visual.
- 3- Leyes de composición. Proporción, encuadre, estructura, etc.

PROCEDIMIENTOS

- 1- Estudio de los elementos que intervienen en la composición: formato, esquemas compositivos, forma y fondo, movimiento, ritmo, influencia de la luz.
- 2- Análisis de la composición en diferentes obras de arte.

ACTITUDES

- 1- Superación de conceptos estáticos y estereotipos en la realización de composiciones.
- 2- Apreciación del orden interno en cualquier representación gráfica, plástica o visual.

5. ESPACIO Y VOLUMEN. PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

CONCEPTOS

- 1- Percepción del volumen. Formas tridimensionales. Ilusiones ópticas.
- 2- Representación del volumen. Perspectiva práctica.
- 3- Estructuras modulares tridimensionales.

PROCEDIMIENTOS

- 1- Exploración de ritmos modulares tridimensionales y de estructuras derivadas de los módulos.
- 2- Aplicación de la perspectiva práctica y la composición.

ACTITUDES

- 1- Presentación de los trabajos de forma ordenada y precisa.

6. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LOS LENGUAJES VISUALES

CONCEPTOS

- 1- Técnicas plásticas.
- 2- Técnicas y materiales utilizados en la representación volumétrica.

PROCEDIMIENTOS

- 1- Elaboración de estructuras volumétricas con todo tipo de materiales, con finalidad expresiva.

ACTITUDES

- 1- Consideración de la importancia que tiene el conocimiento del léxico propio del área.
- 2- Apreciación de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo.

7. PROCESO DE CREACIÓN EN LAS ARTES VISUALES

CONCEPTOS

- 1- Funciones de las artes visuales.
- 2- Fases de una obra, idea, boceto, guión, maqueta. Realización. Acabado.

PROCEDIMIENTOS

- 1- Planificación de las diferentes fases de la realización de una obra plástica y revisión crítica del proceso.

ACTITUDES

- 1- Disfrute con la realización de producciones individuales o colectivas.
- 2- Reconocimiento de la importancia del proceso de planificación para resolver problemas satisfactoriamente.

“El camino articulado”

METODOLOGÍA

Este proyecto ha comprobado que lo que realmente motiva a las alumnas y alumnos es el planteamiento de actividades atractivas, de gran envergadura, que requieran la participación y el esfuerzo de todo el grupo, y sobretodo, que tengan una aplicación real y directa en su entorno cotidiano.

Nuestro método fundamental ha sido un proceso de creación permanente en el que todo el mundo ha podido participar y para el que aquí mostramos nuestras herramientas indispensables “imaginación” e “ilusión”.

Como se ha explicado en la descripción del proyecto, para el desarrollo de cada una de las actividades, hemos utilizado siempre la misma estructura de trabajo. Hemos elegido en primer lugar, un tema que nos preocupara, (normalmente de los temas transversales que recoge la Educación en Valores de nuestro sistema educativo), nos hemos documentado y después lo hemos analizado con los

alumnos. Una vez analizado y comprendido el problema, el objetivo de nuestras obras no ha sido dar solución o una explicación con un lenguaje no verbal a problemas complejos, sino profundizar verbalmente en ellos y después intentar conceptualizar en una obra todas nuestras emociones, contradicciones y dudas sobre ese tema. Realizar algo que provocara la reflexión. Construir un territorio interpretativo que obligara al emisor y al receptor a moverse tanto física como espiritualmente sobre este hecho.

Siempre hemos procurado desarrollar actividades muy sencillas a nivel formal, pero complejas conceptualmente, obteniendo el máximo partido del poder simbólico de los objetos y los materiales.

Nuestra manera de enfocar las actividades ha sido la experimentación a través del juego. El juego como método para ocuparse de los grandes problemas. Los alumnos aún tienen muy cercano el juego y lo aceptan muy bien y sin inhibiciones como método de trabajo.

Frente a la vida cotidiana, y recurriendo a los procesos de composición del collage, hemos propuesto el juego con objetos y fragmentos de la realidad como una forma de conquista. Juego entendido como uno de los aspectos fenoménicos con los que el arte se expresa y el arte entendido como uno de los momentos de la actividad lúdica del hombre. Pero en ambos casos, en el juego y la creación, teniendo siempre en cuenta la premisa de que las dos actividades se ejercitan por puro placer. La reflexión se ha establecido por tanto, entre el juego y el trabajo, entre la vida real y la ideal, entre el reino de la necesidad y el de la libertad.

Hemos utilizado el arte como punto de partida, el juego y la *deconstrucción* como método. (Jacques Derridá)

La deconstrucción no significa destruir y volver a construir según una compo-

ción nueva, sino que implica demoler lo construido y, a partir de esa demolición, puesto que no tenemos otros materiales, iniciar una nueva construcción con aquellos mismos materiales. Como hacemos nosotros en cada una de nuestras actividades, buscando el mayor número de posibilidades de comunicación con los mismos elementos.

Al utilizar principalmente los mismos elementos, la deconstrucción también pretende, cómo es evidente, eliminar los límites internos y externos de la obra. Eliminar el marco que la envuelve. Desmontar la evidencia de la distinción entre dentro y fuera, entre lo extrínseco y lo intrínseco, entre lo esencial y lo accidental, mantener la perplejidad que produce lo presuntamente obvio.

Para la deconstrucción el espacio no es sólo lo visible, abarca también lo invisible. La deconstrucción no consiste sólo en disociar, desarticular o destruir. El efecto de espacializar una obra ya implica una textualización y por tanto ésta puede ser deconstruida. Cualquier obra entra en una red de diferencias que le dan una estructura textual, y mientras haya una estructura textual la deconstrucción estará ahí.

Un elemento importantísimo para poder llevar a cabo este proyecto y poder trabajar conjuntamente con los dos grupos de 4º de ESO ha sido la organización. Para ello, a la hora de confeccionar los horarios, hemos pedido coincidir los dos profesores una hora a la semana en la misma aula con los dos grupos. Esto nos ha servido para realizar semanalmente una puesta en común del trabajo realizado, al mismo tiempo que los alumnos de ambos grupos han podido conocerse mejor y colaborar de una forma más cercana en la realización del proyecto.

Además estos criterios, hemos atendido del mismo modo otros criterios metodológicos comunes a nuestra área, como son los dos aspectos fundamentales de Plástica, el “aprender a ver” y el “aprender a hacer”. Se han intentado integrar de forma coherente la dimensión práctica de los contenidos y los aspectos conceptuales de los mismos. Esto supone que la intervención pedagógica ha estado orientada hacia una comprensión de los contenidos fundamentalmente práctica.

Se ha realizado una función principalmente inductora de situaciones de aprendizaje constructivo, proporcionando métodos de trabajo desde una perspectiva motivacional. La intención ha sido favorecer pensamientos divergentes, autónomos y creativos. Para ello también ha sido necesario que la actuación haya estado encaminada no sólo al desarrollo del sentido estético y de las capacidades conceptuales y expresivas, sino también al desarrollo de una sensibilidad crítica y de la imaginación.

La actuación del profesor ha consistido en implicar y motivar al alumno/a para que aborde su proceso de aprendizaje rompiendo estereotipos y convencionalismos, desde una actitud de curiosidad, de búsqueda e inconformismo.

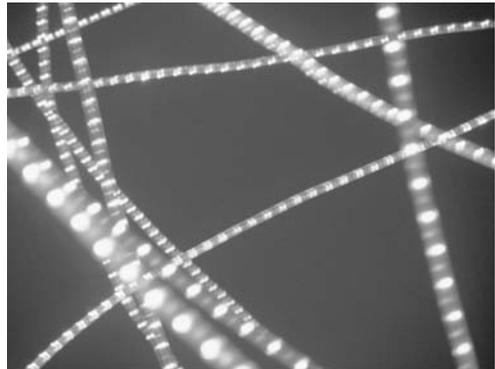
La interacción en el aula, es decir, la relación que se ha establecido el profesor con los alumnos/as así como la que han desarrollado los alumnos/as entre sí, ha sido orientada para que existiera un clima de respeto mutuo, integración, confianza y participación democrática, favoreciendo la iniciativa personal de los alumnos/as para que pudieran expresarse espontánea y libremente, tanto en el campo verbal como en el plástico. De esta forma se ha facilitado tanto el trabajo individual como el de grupo y el intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones, tan enriquecedor en todo proceso educativo.

El diálogo con los alumnos/as, individual y colectivamente ha sido entendido como estrategia para corregir errores, tanto conceptuales como procedimentales. Este diálogo ha servido igualmente para que el alumno/a sienta apreciado su trabajo, así como para que conozca sus logros y aciertos, con lo que se le ha estimulado para superar las dificultades y a seguir avanzando en su proceso de aprendizaje.

Otro aspecto importante que se ha tenido en cuenta es la opinión de los alumnos en relación a su actuación y a la actuación del profesor dentro del aula, propiciando un ambiente que ha favorecido siempre la comunicación y ha aceptado aquellas críticas que han mejorado todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se ha procurado facilitar la aplicación y desarrollo de los contenidos en diferentes contextos del entorno inmediato, como es el caso del montaje de las instalaciones en el Museo Vostell, en el entorno del instituto o en una sala de exposiciones de la ciudad, para que el alumno/a pueda encontrarles utilidad y sentido.

El hecho de que la actividad no se haya vinculado sólo al aula sino también al entorno urbano y a los medios de comunicación, además de tener un importante valor motivacional, ha proporcionado a los alumnos/as la oportunidad de progresar por sí mismos con cierta autonomía, de manera que han podido aplicar los conocimientos adquiridos a ciertas situaciones de la realidad.

“El camino articulado”

TEMPORALIZACIÓN

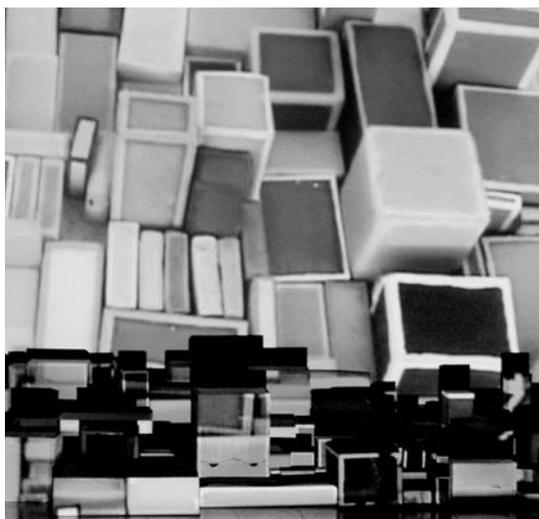
El conjunto de las actividades comenzaron a principios del mes de Enero y finalizaron a finales del mes de Mayo. Esta ha sido aproximadamente su secuenciación.

Dos meses para la instalación “Anatomía del muro”. 32 sesiones

Un mes y medio para la instalación “Naturaleza muerta”. 24 sesiones

Un mes para la instalación “El camino articulado”. 16 sesiones

Las acciones en el Museo Vostell tuvieron lugar el día 6 de Abril y permanecieron expuestas durante todo el día. Las instalaciones “Anatomía del muro” y “Naturaleza muerta” estuvieron expuestas en el instituto durante la semana cultural, del 25 al 30 de Abril. La obra “Naturaleza muerta” permaneció desde el 9 al 18 de Mayo en el claustro del Centro Cultural Las Claras de Plasencia, y del 19 al 22 de Mayo en el Festival de Artistas Desconocidos en el Parque Natural de Monfragüe.

“Anatomía del muro”

EVALUACIÓN

Este proyecto, en su conjunto, ha sido una experiencia educativa durante la cual creo que todos hemos sentido y aprendido mucho.

La evaluación se ha realizado de forma continua y diferenciada, verificando lo que el alumno/a ha ido superando en relación a los objetivos y los contenidos, y teniendo en cuenta sus propias circunstancias y ritmo de aprendizaje.

La utilización de este recurso ha posibilitado la realización de obras sin la obligación de que el alumno manejase ciertas habilidades. Se ha apoyado únicamente en la relación selectiva, lúdica, libre y reflexiva de nuestra realidad, incentivando el poder asociativo de los alumnos, abriendo su mente y su corazón hacia la vida, y buscando

la belleza y lo poético entre nosotros, en lo cotidiano, en su entorno más inmediato, en cualquier acto, suceso u objeto, en cualquier lugar y en cualquier instante.

Durante el transcurso de las actividades no hemos podido separar la praxis de su teoría. Debido al carácter experimental de las propuestas, la obra se ha convertido en el punto de partida de una reflexión más amplia que nos ha remitido continuamente a la misma obra.

Trabajar con este recurso ha proporcionado al alumno una visión mucho más amplia del hecho artístico, le ha enseñado a mirar y a percibir la realidad de otro modo, trabajando el lado psicológico de la visión para hacer primar una experiencia visual crítica.

Ha sido un recurso idóneo para trabajar en grupo, que ha favorecido la socialización del alumno en su entorno, la experimentación a través del juego y ha servido para incentivar la percepción y la reflexión de cara a promover experiencias y formas de ver nuevas, con el objetivo de revelar e interrumpir situaciones y comportamientos injustos.

Posibilidad de prolongar la actividad

Actualmente, las obras han sido propuestas a los museos de arte contemporáneo MEIAC de Badajoz y Domus Artium de Salamanca para su realización durante el próximo curso.

Este proyecto ha sido apoyado constantemente desde el equipo directivo del centro así como desde la Obra Social y Cultural de Caja Extremadura, el Museo Vostell Malpartida, La Concejalía de Educación de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia, sin cuya ayuda hubiese sido imposible el total desarrollo de la actividad.

“Naturaleza muerta”

“El camino articulado” Plasencia, 2005

BIBLIOGRAFÍA

- “Instalaciones” Josu Larrañaga. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea. 2001
- “Installation Art” Nicolás de Oliveira, Nicola Oxley, Michael Petry y Michael Archer. Editorial Thames&Hudson. 1994
- “Land Art” Tania Requejo. Colección Arte Hoy. Editorial Nerea. 1998
- “Arte de Acción” Sagrario Aznar Almazán. Colección Arte Hoy. 2000
- “Del Arte Objetual al Arte de Concepto” Simón Marchán Fiz. Ediciones Akal 1986
- “El espacio raptado” Javier Maderuelo. Biblioteca Mondadori. 1990
- “La verdad en pintura” Jacques Derridá. Paidós. 2001
- “Las artes espaciales. Una entrevista con Jacques Derridá”. Peter Brunette y David Wills. Acción Paralela. 2005
- “Poesía de los tubos de luz fluorescente” Ana María Batistozzi. Diario Clarín. 24/10/97
- “De Einstein a Flavin” Fabian Lebenglik. Diario Página 18/10/98
- “Hágase la luz” Juan Forn. Diario Página 11/10/98