

MÁSTERES de la UAM

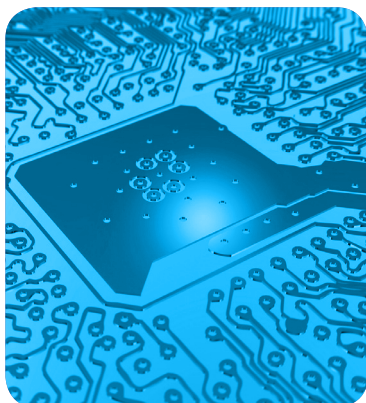
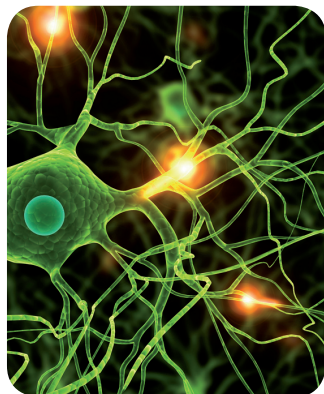
Facultad de Formación
de Profesorado
y Educación / 14-15

Formación de Profesorado
de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato
(Geografía e Historia)

**Propuesta didáctica
de las vanguardias
del siglo XX a partir
de su creación
artística**

Jorge López Bartolomé

MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO. GEOGRAFÍA E
HISTORIA.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER:

**PROPUESTA DIDÁCTICA DE
LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX
A PARTIR DE SU CREACIÓN ARTÍSTICA.**

JORGE LÓPEZ BARTOLOMÉ

TUTOR: FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Índice

Las vanguardias del s. XX a partir de <i>su</i> creación artística.....	3
1. Introducción	4
1.1. Aspectos curriculares y marco legal.....	5
1.2. Aspectos psicopedagógicos.....	10
3. ¿Por qué el uso de las Vanguardias artísticas como base del proyecto?	17
4. Objetivos y criterios de evaluación.	18
5. Metodología.	20
5.1. Dar qué pensar, dar qué crear.....	21
5.2. Qué enseñar vs Cómo enseñar.....	21
6. Aplicación del proyecto	25
6.1. Temporalización.....	30
6.2. Actividades ajustadas a las corrientes vanguardistas	30
7. Conclusiones	49
Notas.....	52

Las vanguardias del s. XX a partir de *su* creación artística

El ideal es siempre un horizonte

El presente texto expondrá una didáctica de las vanguardias histórico-artísticas. Una propuesta entorno a la comprensión de las diferentes corrientes que se engloban en este periodo a través de actividades relacionadas con la creación artística y la utilización de las técnicas compositivas en época de las Vanguardias, que influyeron en sus autores o que guardan algún tipo de relación con los conceptos que éstas desarrollan.

De esta forma se pretende que el alumno se inicie en este periodo artístico de una manera participativa y motivadora, con el fin de que el aprendizaje se fije de manera activa, incidiendo en aspectos personales del propio alumno que le inviten, no sólo a conocer un periodo artístico en concreto, sino también un poco a sí mismo.

El trabajo reflexionará sobre la creación artística como método de enseñanza, sobre la necesidad curricular, pedagógica y existencial de la expresión de emociones y pensamientos a través de una forma creativa, sobre cómo la época de vanguardias puede ayudar a ello y cómo la creación artística del alumno puede ayudar a la comprensión de este periodo.

Se quiere también que el alumno empatice con el artista, a través de convertirse él en un creador y productor de un objeto artístico, que conozca cómo puede ser el proceso creador, que interiorice lo que un artista, y un ser humano, debe realizar a la hora de enfrentarse a una creación o problema, y que utilice sus pensamientos, emociones e ingenio para ello, potenciando así su creatividad. “Creemos que este ponerse en el lugar del sujeto abre nuevas posibilidades de análisis, tanto de las obras de arte como de las ideas estéticas” (Elena Pol, 2006, p. 11).

También se busca que el alumno, mediante esa creación artística de vanguardia, aprecie y valore el arte contemporáneo vanguardista y actual, que sea consciente que aún no entendiéndolo a primera vista, puede valorarlo y comprender la dificultad de su proceso, y encontrar una motivación para introducirse en la obra, cuestionarla e investigar su significado.

1. Introducción

La motivación personal de este proyecto o propuesta educativa nace de la experiencia e inquietud personal. Por este motivo, y sólo en esta ocasión, me referiré de manera individual y en primera persona a lo expuesto inmediatamente, teniendo en cuenta que cualquier otra explicación del proyecto se realizará de manera externa o en tercera persona por lo simbólico de esta forma de expresión en un trabajo académico.

Hace no mucho tiempo, en el año 2010, inicié mi camino en el mundo de la educación. En aquella ocasión, y para empezar, decidí comenzar por una educación no reglada, la destinada al ocio y tiempo libre como monitor.

De esta forma, me dije a mi mismo, probaría si soy o no válido para una tarea tan importante como es educar, exponiéndome de una manera más “relajada” a esta labor y permitiéndome trabajar con y para personas. Más adelante realicé otro curso, también como monitor, pero esta vez de manera más específica, en el mundo de los museos y pinacotecas.

Fue en esa ocasión cuando, a través de la profesora formada en Bellas Artes, me vi volviendo a coger en mis manos un lápiz, un pincel, revistas y tijeras, una aguja, tela y materiales que abrieron mis ojos a un mundo donde el artífice, productor y creador era yo. Eso supuso enfrentarme a un vértigo que hoy considero divertido y necesario.

En aquel momento las primeras reacciones que en ese aula teníamos los alumnos eran: “no sé hacer eso”, “yo no sé dibujar”. En realidad, hacía tanto tiempo que no lo hacíamos que habíamos dado por sentado que así era, ¿no sabíamos realizar nada creativo con nuestras manos?

Sí que pudimos. Sí pude. Y durante cinco años me he visto realizando actividades que posiblemente antes nunca me hubiera planteado. Dibujar, aunque no sepa cómo hacerlo busco medios para aprender¹.

Me he visto adquiriendo una máquina de coser, aprendiendo a usarla y fascinarme con cómo puedo crear algo de la nada a partir de dos porciones de tela. He comprado acuarelas y cuadernos, realizado actividades artísticas con amigos y compañeros con el simple afán de sonreír, o aprendiendo a tocar un instrumento. He descubierto cómo los medios artísticos pueden proporcionar seguridad, complacencia y autoestima.

Y fue ella, una profesora de un curso, la que propició hoy que mi mente sea posiblemente más creativa, abierta e inquieta al mundo en el que vivo, que mis ojos vean algo más allá, que aprecie el dibujo de un niño como aprecio el de un artista, por que esos dibujos son ese niño y ese artista en sus diferentes aspectos y grados vitales.

“La renovación social ha de empezar por al educación (...). Así lo entendieron los ideólogos de la Revolución Francesa, y alimentaron con una filosofía toda su estrategia. J.J. Rousseau centró sus reflexiones sobre la educación de la infancia, y creó un modelo con el que, décadas después, varios pedagogos desarrollaron los programas que lo llevaron a la práctica. En ese modelo didáctico, el dibujo (...) se consideró esencial en la educación de todo ciudadano, pues es fundamental para coordinar lo que el ojo sabe ver y la mano puede decir.” (Bordes, J., 2007, p. 35) Añadiremos, lo que el hombre puede sentir y la mano dibujar.

Con respecto a la motivación por el tema académico en cuestión, incidiré más adelante en la importancia que observo en la primera mitad del siglo XX, tanto de una forma histórica o artística. Un periodo fascinante y decisivo para la historia actual y el arte hoy. Las transformaciones sociales, políticas, intelectuales y artísticas que se suceden en el primer tercio del siglo XX no pueden dejar de pasar desapercibido a ninguna persona con ciertas inquietudes humanísticas.

1.1. Aspectos curriculares y marco legal.

Por las fechas en las que nos ubicamos, tratar el marco legal y curricular en relación a la propuesta es más enrevesado que en cualquier otro momento.

Nuestra propuesta se centrará en el 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y es por eso que atenderemos a este curso y su marco curricular.

Nos encontramos con que debemos aplicar este proyecto a dos leyes que se solapan y acompañan hasta la definitiva derogación o implantación de una de ellas, la LOE² y LOMCE³. Esto hace que debamos manejar dos currículos distintos⁴ y darles la misma importancia por su posible implantación.

Curricularmente, la Historia del Arte no encuentra mucha cabida en el ámbito de la Educación Secundaria, pero “aunque no existen disciplinas específicas de Geografía, Historia e Historia del Arte en los ciclos formativos de grado medio, las enseñanzas recibidas en la Educación Secundaria Obligatoria proporcionan una base adecuada de conocimientos para poder desarrollar con garantías este tipo de estudios.”⁵ Pero no solamente eso, sino que deben servir como base para una formación cultural general y global que faciliten el reconocimiento del patrimonio histórico artístico de la humanidad y el aprecio por las manifestaciones artísticas de autores actuales y distintas culturas contemporáneas del alumnado. Así mismo, deben dotar al alumno de los mecanismos y medios necesarios y básicos para convertirle en un ciudadano crítico, autónomo y autosuficiente intelectualmente, para construir y pertenecer a una sociedad mejor que la de sus padres.

1.1.1. Currículo de la CAM (LOE)

Si atendemos a los objetivos de la etapa podríamos destacar, en relación a nuestro tema, como una serie de ellos se ajustan especialmente bien a nuestra propuesta: a, b, c, d, g, j y n (especialmente g y n).

Según el Anexo I sobre **competencias básicas** publicado en el RD 1631/2006, de 29 de diciembre, indicaremos las siguientes y cómo la propuesta favorece o fomenta cualquiera de ellas:

- Comunicación lingüística: Atendiendo a esta competencia, la expresión oral y escrita nos sirve como medio de su desarrollo dentro de nuestra propuesta. La expresión de las emociones, de las composiciones u obras realizadas, así como la capacidad de

compresión del lenguaje, ideas y obras de los demás, facilita el que esta competencia se lleve a cabo. Así mismo, la realización de alguna de las actividades que más adelante comentaremos⁶, también favorece al desarrollo de esta competencia. Pero sobre todo la desarrolla y favorece el hecho de la explicación directa de una composición propia, saber hacer visible verbal y lingüísticamente aquello que el lenguaje artístico sólo ha sabido captar.

- **Matemática:** El desarrollo de esta competencia parece en un principio desligada de la propuesta, pero de hecho también forma parte del desarrollo fundamental del arte. Las composiciones artísticas se basan en gran medida en la organización de la obra conforma a unos parámetros geométricos. Si bien es cierto, el orden dentro de la obra viene muy marcado en las composiciones figurativas, pero también, en las cubistas, como es obvio, y en la abstracción. El cubismo por definición propia, requiere del uso de elementos geométricos y numéricos a la hora de componer y crear una obra, al igual que la ordenación de una obra que recoja elementos surrealistas, los cuales deben estar ordenados y calculados dentro de la composición. Del mismo modo, comprendemos que desarrollando el pensamiento abstracto con estas actividades, potenciamos la competencia matemática, sino en un orden numérico, si conceptual de lo que el “número” como concepto simboliza.
- **Conocimiento e interacción con el mundo físico:** El desarrollo de esta competencia se produce al asociar la creación artística y las vanguardias a los espacios físicos y la observación de los objetos y personas en un entorno determinado. Es decir, visualizar el mundo en el que viven de una manera distinta a la percibida por el ojo, viendo y siendo conscientes de cómo el pensamiento modifica los espacios o los objetos. De esta forma el cubismo, el futurismo y el dadaísmo, junto con sus actividades correspondientes, serían muy útiles a la hora de desarrollar esta competencia, por todo lo que tienen que ver con la modificación en la visión de los espacios, por el uso de las nuevas tecnologías en el mundo por la modificación de objetos y espacios cotidianos vistos desde una perspectiva creativa y artística.
- **Tratamiento de la información y competencia digital:** Tratar esta competencia desde un punto de vista artístico desde la época de las vanguardias de principios de s. XX puede parecer complicado y desligado del lenguaje de la época, y por lo tanto distorsionador del proyecto. Pero si atendemos a que el lenguaje y la necesidad o idea básica se mantenga aunque no los mecanismos y medios, podremos desarrollar con éxito esta competencia. Vendría favorecida por la inclusión en el futurismo, el dadaísmo y surrealismo, de elementos tecnológicos y tratamientos digitales a la hora de realizar una creación artística. El uso del movimiento en la imagen no tiene que ser únicamente pictórico para llegar a ser comprensible, al igual que la modificación de una imagen tradicional no sólo puede ser llevada a través del collage o la pintura, sino también con otros medios de tratamiento digital.
- **Competencia social y ciudadana:** Esta competencia es fácilmente desarrollable dentro de la propuesta didáctica. Simplemente el uso de la comunicación y explicación de las obras e ideas representadas, tanto propias como de los distintos compañeros, hace que se ejercite la empatía social hacia los demás. De igual modo favorece al conocimiento interior, a las preocupaciones sociales que cada uno posee y a materializarlas de forma artística, siendo crítico con el mundo en el que se vive, mediante una reflexión de la

problemática a plantear. Se fomenta el respeto a las creaciones e ideas de los demás como forma de comprensión y aprendizaje de los temas planteados en el aula, y de este modo se fomenta también la comprensión, apreciación y aprendizaje de las distintas manifestaciones culturales pasadas y presentes.

- Cultural y artística: Obviamente esta es la competencia más manifiesta durante toda la propuesta y será desarrollada constantemente, ya no sólo por las actividades sino por el tema, trabajar una manifestación artística de un periodo histórico concreto. Se desarrolla durante la propuesta por que lo que se pretende es que el alumno desarrolle el aprecio por el hecho artístico, que lo adquiera en su vida cotidiana y lo comprenda como mecanismo de expresión y lenguaje. Del mismo modo, se desarrolla esta competencia ejercitando habilidades para una visión creativa del mundo. Además se fomenta esta competencia mediante el aprendizaje, a través de la práctica, de modas, gustos, ideas estéticas, etc. que el alumno irá adquiriendo durante el periodo en el que se lleve a cabo el proyecto. El respeto por las diferentes aportaciones artísticas y culturales de los diferentes compañeros también favorecen esta competencia, al igual que incrementará el gusto, respeto o apreciación por las diferentes manifestaciones contemporáneas y étnicas. El alumno se ve involucrado en la participación del ámbito cultural y puede sentirse integrado en el mismo, incluso desarrollar motivación por la acción creadora y recurrir en el futuro al medio artístico como forma de expresión intelectual, emocional o social.
- Aprender a aprender: Desarrollar esta competencia se realiza de manera sencilla con nuestra propuesta por diferentes motivos. El alumno puede llegar a adquirir conocimientos sobre sí mismo, ya no sólo sobre sus preocupaciones o emociones, sino también sus limitaciones con respecto a la creación artística. El uso de técnicas de las vanguardias favorece la motivación de individuos no muy versados en creaciones figurativas clásicas o dibujo, por que, o bien estas corrientes prescindían de ello o por que lo figurativo o la representación mimética del mundo adquiere poca importancia con respecto a otras corrientes. Esto favorece a que la persona que se enfrenta a una creación propia con técnicas de las vanguardias no se vea frustrada ante la creación artística por su falta de conocimientos artísticos, sino que puede llegar a impulsar una motivación para continuar un aprendizaje que desarrolle sus habilidades artísticas y comunicativas. Así mismo, la observación de diferentes obras sin aparente sentido o falta de comprensión, provoca en el alumno curiosidad y cuestionamiento de la realidad y obra a la que se enfrenta. Las creaciones contemporáneas favorecen la curiosidad, la emotividad y creatividad por que la imagen no es sencilla para el entendimiento. La figuración de la imagen relaja el pensamiento por que no implica comprensión a primera vista, sin embargo la abstracción, el surrealismo, el cubismo, etc. potencian la curiosidad y la duda de lo observado. Esta competencia también tiene su reflejo por que el alumno conseguirá resultados de su trabajo a corto plazo y de manera material a través del objeto artístico.
- Autonomía e iniciativa personal: Desarrollamos esta competencia de una manera directa dentro de la propuesta, puesto que se fomenta y favorece el conocimiento personal a través de la reflexión de problemas, preocupaciones y opiniones de diferentes temas propuestos, se incentiva la autoestima mediante la realización de un objeto artístico admirable y expositivo con un valor intrínseco por el simple hecho de comunicar algo mediante un lenguaje artístico para una colectividad. Se fomenta la

creatividad por intentar hacer observar un mismo problema u objeto desde diferentes puntos de vista o manifestaciones diversas. También desarrollamos esta competencia por la realización de unas actividades individuales y colectivas que requieran responsabilidad grupal y académica. Incita también a la realización individual de actividades de ocio novedosas y autosuficientes, iniciar proyectos personales, adaptarse, cooperar con el grupo en el caso requerido, ser asertivo por la defensa de la propia obra, y en consecuencia de las emociones plasmadas en ella y trabajar la empatía, la confianza en uno mismo y la flexibilidad y solidaridad con los compañeros, a través de la escucha y la comprensión de los objetos artísticos creados.

Dentro de los objetivos planteados para las CCSS en el currículo escolar de la LOE para CAM, encontramos cómo la propuesta se justifica por los siguientes:

En Historia:

2. Situar cronológicamente la evolución de las sociedades humanas como proceso histórico, señalando con especial relevancia los hitos que marcan y caracterizan sus períodos, y elaborar una interpretación de la historia que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.

3. Interrelacionar los factores multicausales que explican la evolución de la sociedad en el tiempo, subrayando, entre otros: los demográficos, los económicos, los sociales, los políticos, los culturales y los artísticos; así como el papel relevante que desempeñaron las grandes personalidades históricas.

7. Conseguir la formación de una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, que le pertenece, y una conciencia histórica que le ayude a comprender y actuar ante los problemas del presente.

Así como todos los objetivos comunes, en especial:

11. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y social, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.

Dentro del currículo para el cuarto curso de la ESO contemplamos que nuestro tema se integra dentro del bloque “bases históricas de la sociedad actual”, dentro de los apartados 2.7 2.8. Si bien sólo en el 2.8 se hace mención expresa al arte y sólo al español, “aportaciones españolas a la cultura y al arte”.

También en el bloque 4, en el apartado de “El mundo actual”, 4.2, aunque se entiende que es un apartado de “arte y cultura del siglo XX”, nuestro tema estaría muy descontextualizado si se tratara al final de todo el temario, como el currículo sugiere, y además su contenido sería reducido, por compartir espacio temporal dentro de las amplias manifestaciones artísticas del siglo XX.

Aunque si atendemos a los Criterios de Evaluación, nuestro tema se ve reflejado en los puntos número 6, “Situar cronológicamente y comparar obras de arte representativas de las principales tendencias artísticas contemporáneas, con particular atención a las españolas, para señalar sus semejanzas y diferencias, y relacionarlas con las sociedades en las que se produjeron y los movimientos culturales a los que pertenecen.”, y número 10, “Conocer las

características esenciales de los principales estilos artísticos y movimientos culturales desde el siglo XVIII al XX, con particular atención a España.” Estos criterios de evaluación darían margen al docente para poder aplicar las enseñanzas de las Vanguardias Artísticas.

1.1.2.Currículo de la CAM (LOMCE)

Atendiendo a los objetivos de la etapa podríamos destacar como la propuesta se ajusta bien y con una relación directa a los siguientes: b, c, d, e, g, j, l (en especial querríamos destacar d, j, l).

La Orden ECD/65/2015 recoge la nueva definición de las competencias básicas aplicables en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la LOMCE. Esta definición modifica algunos términos y elimina otros. Sencillamente enumeraremos las competencias en la LOMCE, que no desarrollaremos por comprender que ya lo están bastante en las anteriores descritas de la LOE, y que, en definitiva, son más completas y tienden a tener el mismo significado, siempre interpretable por el docente a llevarlas a cabo:

- Comunicación Lingüística.
- Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Digital.
- Aprender a aprender.
- Sociales y cívicas.
- Iniciativa y espíritu emprendedor.
- Conciencia y expresiones culturales.

Las nuevas competencias que establece la LOMCE elimina una de ellas, que está, suponemos integrada en otra, modificando de manera clara el sentido que se da en esta ley a la expresión artística y por tanto al Arte en general. Si atendemos al anexo I de la LOE: “La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran **imprescindibles**, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.”⁷

En definitiva, la LOMCE no considera imprescindible, entre otras cosas, las competencias culturales o artísticas, y por eso consideramos que es labor del docente, más aún con esta ley, ser capaz de desarrollar ciertas habilidades y sensibilidades artísticas y culturales en el alumnado, afín de potenciar y afianzar lo que la ley no respalda. Un hecho no cubierto por la ley pero completamente moral y lícito para un docente de Ciencias Sociales.

Dentro del currículo de la LOMCE para el cuarto curso de la ESO, se podría contemplar nuestra temática entre los bloques 4, “El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial”, y 5, “La época de Entreguerras (1919-1940). Pero lo que resulta escandaloso es que esta ley no contempla un apartado específico de ninguna manifestación artística del siglo XX. Sí lo hace en un apartado del bloque 4 para “la ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia”, pero en lo que queda de currículo no hay ningún otro apartado para ninguna manifestación artística del siglo XX, como por lo menos, aunque escasa, sí tenía la LOE. Obviamente, tampoco se contempla el arte de principios de siglo XX en los criterios de evaluación para cuarto curso de secundaria de la LOMCE.

El tema escogido y la metodología propuesta se deben ajustar a unos marcos muy marcados dentro del currículo de Secundaria. Si atendemos a la creación artística tenderemos a pensar que la asignatura de Plástica sería la más adecuada. En tal caso, podremos encontrar dicha asignatura en el primer ciclo de la ESO como una asignatura específica para 1º y 2º (art. 6). En el 2º ciclo, 4º ESO, Plástica queda relegada a una específica de entre seis, aunque sí es de oferta obligada en los centros (art.7). Aunque también debemos decir, que es una asignatura entre seis, y que dentro de la oferta se incluyen una segunda lengua extranjera y otras materias, que según está planteada la ley y dadas sus ideas sobre el emprendimiento y el matiz mercantilista de ésta, serían más favorecidas otras asignaturas, tanto por los centros como por el interés de los padres, en influencia con los alumnos.

1.2. Aspectos psicopedagógicos.

Este proyecto está ideada para alumnos de 4º curso de educación Secundaria, lo que les hace tener una edad entorno a los 14-15 años, que cursen la asignatura de Ciencias Sociales. Dada la edad de los sujetos a llevar a cabo esta propuesta, entraríamos en lo que Piaget denominó como el nivel más alto de desarrollo cognitivo, las operaciones formales, en donde se perfecciona el pensamiento abstracto.

Este pensamiento hace que el individuo sea capaz de captar ideas o conceptos más allá de lo que el ojo ve. Una X puede ser un número, se puede diferenciar lo que fue de lo que pudo haber sido, entender el tiempo histórico más allá del hoy y ahora, y por supuesto, poder elaborar elementos a partir de conceptos que no sólo se presenten ante nuestros ojos.

Según Piaget este pensamiento se consolida en torno a los 15 años, por lo que dentro de nuestro tema y propuesta, es más que sugerente, y conveniente, el uso de elementos artísticos relacionados con las vanguardias, donde el arte tradicional comenzará a dejar de ser mimético, para empezar a plasmar el mundo con una visión no tan formalista u orgánica, sino utilizando la abstracción y subconsciente como nuevo método de creación.

Es por eso que el uso de las vanguardias, su práctica y creación podrían afianzar este pensamiento en una etapa del desarrollo cognitivo adolescente que ha empezado a nacer hace pocos años dentro de su línea vital.

Pero sin dejar de lado a Piaget, centraremos nuestra propuesta en la conocida corriente del constructivismo pedagógico.

1.2.1. Constructivismo

Basándonos en las teorías del constructivismo, aplicaremos nuestra propuesta didáctica al tema escogido. Muchos autores han apuntado a cómo la enseñanza del arte no se puede basar en un único modelo (Asensio, 1992; Calaf, R., Navarro, A., Samaniego, J.A.,

2000, p. 70), integrando disciplinas, recursos, metodologías y medios dada la complejidad y evolución de la Historia del Arte.

El constructivismo hace de esta didáctica algo más participativa, desarrollándose así un puesto intermedio entre un aprendizaje significativo y por descubrimiento, que es, desde nuestra propuesta lo que queremos y creemos alcanzar. Podríamos, dentro de este constructivismo, inscribir la propuesta en una especie de mezcla entre el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje receptivo (Asensio, 1992, p. 65). Así, la puesta en práctica de la propuesta, será mucho más apreciable para el alumno, por la relación entre los conceptos manejados en sesiones expositivas previas y las actividades prácticas que implican la participación, no sólo mecánica, sino también con amplio grado de implicación personal.

El aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner dentro de la teoría constructivista, estaría aplicado ya que el alumno no adquiriría conocimientos totales de la materia por el simple hecho de la escucha, sino que poco a poco, a través de las actividades propuestas, pretendemos que vaya adquiriendo nociones características y puntuales que le lleven a conformar, sino conocimientos totales, sí unos que sean completados mediante la práctica.

1.2.2. Interdisciplinaridad

Muy interesante e imprescindible sería establecer una interdisciplinaridad con otras materias o disciplinas. Por su puesto, la propuesta tiene gran conexión con la Historia, dentro de la cual está integrada. Aunque la propuesta pueda parecer externa a los propios temas de Historia dentro de la misma asignatura de Ciencias Sociales, lo cierto es que, como comentaremos más adelante, el uso del arte también sería un muy buen mecanismo como otra forma de estudio de la Historia, y viceversa. La propuesta se basa en establecer la temática de las vanguardias después de los temas de Historia correspondientes al periodo de entreguerras, pero sin lugar a duda, podrían estar continuamente intercaladas. Por ejemplo una corriente por cada tema correspondiente.

Si tratáramos la Revolución Rusa, trabajar la Abstracción, el Dadaísmo en la I Guerra Mundial, el Futurismo en Totalitarismo, el Surrealismo en la crisis de 1929, etc. siempre intentado dotar de relación a la corriente y su influencia en o por del momento histórico a trabajar. No es que esta sea mi propuesta a desarrollar, pero sí una interesante a tener en cuenta, que facilitaría la ordenación de los contenidos artísticos y que ayudaría a relacionarlos con una época en cuestión.

La interdisciplinaridad permite la asociación de ideas, la conexión de materias y conocimientos y la no clasificación de estos, con el fin de fomentar una apertura de mente, de relación y crítica.

Lo mismo se puede hacer con Lengua y Literatura de cuarto curso de la ESO, puesto que los contenidos curriculares coinciden, el momento histórico de vanguardias con la explicación de la generación del 27 y la literatura del siglo XX⁸. Esta interdisciplinaridad ya ha sido mencionada a través de autores vanguardistas (López Lapeña, C. 2012), fomentándola a través de actividades como los caligramas, el cadáver exquisito o la composición por

desfragmentación de un artículo de prensa. Todas ellas serán comentadas en la propuesta didáctica.

Normalmente la didáctica del arte se desarrolla bajo una teoría de la recepción, pero no de la realización para la didáctica. Eso conlleva muchas problemáticas de formulación y aplicación como apunta Pol (2006).

La historia del arte y su didáctica se ha basado mayoritariamente en un pensamiento positivista de la obra, los periodos artísticos y los autores. Definir, categorizar, clasificar, biografar, son algunas de las maneras por las que se ha querido hacer comprensible la Historia del Arte, que sin despreciarlas, nos parecen insuficientes.

Es por eso que la interdisciplinaridad con la Educación Plástica para esta propuesta, sería imprescindible. No sólo por que la temática en cuestión invite a ello, sino que además, la Educación Plástica es una materia denostada dentro del currículo escolar español, más aún en estos años, sin tener en cuenta la cantidad de beneficios que con ella se desarrollan. Cuántas competencias individuales y colectivas puede fomentar ni lo interesante que resulta para hacer de nuestro país un lugar más competente y la vanguardia del pensamiento.

1.2.3. Creatividad

El uso de la creatividad como mecanismo y metodología didáctica, hoy por hoy, no es un elemento novedoso dentro de la pedagogía. Desde los años 70 del siglo XX, muchos son los autores que promueven la potenciación de la creatividad como método educativo, donde el alumno la desarrolle de diferentes maneras para poder aplicarla de forma natural en su vida adulta y cotidiana, y le permita, no sólo en un problema concreto, sino también en sus diferentes sensaciones emocionales, poder hallar soluciones diversas para un mismo conflicto. En esta época de crisis, el futuro de los alumnos es incierto, por eso debemos fomentar el ser lo más creativos posibles. Intentar que sean capaces de dar diferentes respuestas a un mismo problema, a una misma situación.

Esta creatividad proponemos que se desarrolle mediante las artes plásticas, ceñidas siempre a unos parámetros determinados por el tema en cuestión, pero que sirvan para la creación, exposición emocional individual y colectiva, y para el desarrollo de la personalidad adolescente.

La elaboración de imágenes es innata al ser humano. Somos capaces de crear imágenes y somos capaces de interpretarlas, no sólo de reconocerlas, sino de darles un significado más allá de la propia representación. Las pinturas rupestres marcan el inicio intelectual del hombre. Ya no es sólo la necesidad biológica de alimentarse, defenderse, guarecerse o calentarse, lo que le lleva a la evolución, sino algo más profundo. Su necesidad de observar la naturaleza e interpretarla intelectualmente. Mirar al cielo y reflexionar⁹.

Hoy en día, podemos, incluso, conocer un poco más a las antiguas civilizaciones por su trazo, su línea, el color, etc. Podemos establecer una relación filosófica con ellos, conocer su pensamiento, a través de la Estética cómo método de investigación. La imagen, la representación, el dibujo nos enlaza como seres humanos, necesitados ellos y nosotros, a

pesar del tiempo y la distancia, de comunicarnos mediante la creación de una imagen y poder interpretarla, a pesar de las diferencias culturales y espacio-temporales.

Pero no tenemos que irnos tan lejos. La escritura es un proceso de aprendizaje costoso. Asociar un pensamiento a una forma gráfica que dote de significado a un conjunto de palabras plasmadas en formas que signifiquen ideas, de manera independiente, pero también colectiva, es un proceso muy complejo que se adquiere de manera forzada y entrenada. Pero, “Si considerásemos la escritura como una forma particular del dibujo expresivo, podríamos decir que usted es ya capaz de expresarse con un elemento fundamental del arte: la línea.” (Edwards, B., 1988, p.25).

La primera forma de comunicación, a parte del movimiento, es la forma artística. Los colores, formas, líneas, texturas, son los primeros mecanismos del ser humano en su primera infancia. Detrás de esas formas de expresión está el mundo que el niño concibe. Los niños significan su mundo a partir de sus creaciones. “En nuestras vidas, nos encontramos ante una generalizada presencia de mensajes con una potencial lectura artística” (Elena Pol, 2006, p. 8)

Esas habilidades artísticas se pueden potenciar a través de la repetición y su realización constante. El habla, no es más que una imitación y repetición de una forma de comunicación verbal que observamos en nuestros padres. Nuestro gusto o no por la lectura en la etapa de la juventud o adultez, estará en parte condicionada por cuánto hayamos visto leer en casa y cuántos libros encontramos en ella. En la educación artística, ya sea histórica o creativa, sucede lo mismo¹⁰. “Los años preescolares se suelen describir como la edad de oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad artística. Pero pasados esos años parece imponerse una especie de corrupción, que hace que la mayoría de nosotros terminemos convirtiéndonos en adultos artísticamente atrofiados.” (Gradner, H., 1982, p. 107). Ese atrofie de las actividades artísticas se basa en falta de conocimiento, tanto de nosotros mismos como de las técnicas necesarias, vergüenza a la exposición y aceptación de los demás, y por lo tanto falta de autoestima, y sin duda, falta de práctica.

“Solamente una pequeña minoría de quienes crearon libremente cuando pequeños llega a retomar sus actividades (...) lo cierto es que la mayoría de los demás parecemos contentarnos (o resignarnos) con participar en las artes como miembros del público.” (Gradner, H. 1982, p. 109) Y hasta hoy, incluso dentro de las aulas, se promueve el arte como un elemento observable, donde siempre somos espectadores que nos centramos en esperar recibir de la obra una emoción o sensación, pero sin involucrarnos en un proceso creador.

“Al igual que la escritura y el habla, las habilidades artísticas se desarrollan mediante la repetición. Sin la posibilidad de repetir conductas, estas competencias no consiguen desarrollarse plenamente, hasta el punto de que la mayoría de los adultos terminan por creer que no son capaces de crear imágenes porque no son artistas.”¹¹ Es difícil y controvertido tratar lo que es o no un artista, y este no es el objetivo, pero sí podemos desarrollar en los alumnos la necesidad de serlo, o por lo menos los mecanismos, que estén en nuestra mano, para utilizar una forma de expresión más que desarrolle en ellos habilidades competenciales múltiples.

2. Estado de la cuestión.

Las teorías y estudios sobre la didáctica de la Historia del arte en las aulas de secundaria, o la percepción del arte y la imagen, no dejan de basar la percepción tradicional de limitar al espectador como un individuo casi al margen de la obra. Se cita al artista como un ente a parte del mundo. Se habla de su mirada, su percepción, su formación, etc. Algo que es, desde luego, innegablemente necesario. Pero también estas teorías obvian la capacidad inherente en todo ser humano de ser también creador, de ser también “artista”.

Autores como Gombrich (1979) basan sus teorías en la percepción del arte, de su estética, en nuestra capacidad de asociación de imágenes en nuestra mente con aquellas que se reflejan en la obra. De esta forma, podemos categorizar, asimilar y apreciar más la obra asociando nuestras experiencias previas con las manifestadas en la imagen.

Goodman (en Gradner, 1982, pp. 76-84), escapa de una teoría cognitiva y emocional de la obra, para centrarse en la importancia del análisis del lenguaje simbólico. No sólo eso, sino que además considera el dibujo como un reflejo de potencialidades del niño, y confía en que las creaciones artísticas de éstos se pueden considerar “Arte” por el hecho expresivo de la propia obra y el valor estético que se recoge, considerando que el pequeño creador motiva su estética a partir de sus experiencias vitales.

Con respecto a la enseñanza del arte del siglo XX, en especial a las manifestaciones de la primera mitad de siglo, debemos destacar varias obras. Calaf, R., Navarro, A., Samaniego, J.A. (2000) es, sin lugar a dudas, un referente cómo obra para la didáctica del arte del siglo XX. No sólo por la estructuración, reflexión y diferentes aportes procedimentales, sino también por la clasificación de contenidos y por el cómo llevarlos a cabo. Sin embargo, podemos considerar que siguen siendo un tanto tradicionales, teóricos y donde el alumno es un mero espectador del hecho artístico. Por otra parte, realiza la propuesta, y por lo tanto es un claro antecedente de este proyecto, de integrar la expresión plástica como metodología. Tampoco desarrolla mucho las actividades puramente plásticas, sólo menciona algunas ideas, pero es un buen camino abierto a la hora de concebir una metodología alternativa.

Las actividades planteadas en Calaf, Navarro y Samaniego, aún así, resultan excesivamente sencillas y tradicionales, y, como hemos dicho, alejadas incluso del proceso de creación, que en nuestra opinión, acercaría más al entendimiento, o por lo menos aprecio, de la obra. De hecho, tampoco se extienden mucho en su consideración, y remiten a libros de texto y talleres museísticos para su desarrollo. Las actividades más desarrolladas están planteadas para que el alumno se base en el texto, que como hemos dicho es necesario, pero igualmente tradicional. La práctica más “plástica” que proponen es colorear y dibujos simples, perdiéndose así la interacción con materiales y técnicas propias que pudieran acercar más al artista y al alumnado.

Por lo general, son pocos los autores que se centran en fomentar la práctica artística como método didáctico dentro del aula. O dicho de otra forma, el uso de una interdisciplinaridad con las artes plásticas, prácticamente ausentes en cualquiera de las obras consultadas. Generalmente, los autores se refieren o tratan el aprendizaje del arte o de la Historia del Arte desde la observación de la obra. Captar la línea, color, la forma, etc. por el mero hecho de la observación. No es que esta metodología no sea válida, pues entra dentro del marco teórico

del arte y la crítica del arte como medio de difusión, comprensión y explicación de un periodo, autor, corriente u obra concreta, pero sin duda, son escasos los trabajos dedicados a la mezcla de una metodología más participativa e integradora de la creación como método de aprendizaje de la historia del arte.

Sin embargo, sí que hay autores que proponen una integración de las disciplinas artísticas dentro de sus enseñanzas, no siempre con la especificidad de la enseñanza de la Historia del Arte, sino sobre todo, recalcando lo beneficioso que resulta, no solo esa integración, sino el propio Arte para el desarrollo del individuo. En este sentido Eisner (2004), establece, además, algunos principios a tener en cuenta para el triunfo de la práctica, como que cualquier programa educativo artístico tiene que intentar fomentar el desarrollo artístico en cualquier vertiente, clásica o popular.

También que se debe potenciar que se creen imágenes visuales y que de esta forma los estudiantes puedan reconocer lo que hay de personal, único y distintivo en ellos y sus creaciones. Fomentando también, una creación a partir de una visión personal. También establece como principio que el estudiante alargue la experiencia estética a su vida cotidiana. “Al final no es el arte el que imita la vida; es la vida la que imita al arte. Los resultados de la educación artística van mucho más allá de aprender a crear o contemplar los objetos que pueblan los museos y las galerías” (Eisner, 2004, p. 68.).

Muy interesante resulta la obra de Gardner (Gardner, H. 1982), quien, a través de su proyecto Cero en Harvard, realiza un estudio sobre la creación de jóvenes desde sus primeras manifestaciones artísticas hasta la adultez. Gardner entra y encuentra una correlación entre el desarrollo cognitivo de los individuos por su edad y su capacidad creativa y artística, y propone la edad previa a la adolescencia como la más importante para el desarrollo de estas habilidades, recalcando esa “literalidad” propia de la etapa como un factor importante, para que se fijen en el individuo y no se pierdan en la adolescencia, tanto por la práctica como por el propio desarrollo a la edad adulta.

Sin embargo, Gardner establece una mayor correlación entre el niño preescolar y el adulto artista, asociando esta similitud a ese desarrollo de los niños en periodo escolar donde comienzan a perder el pensamiento metafórico y se ajustan a lo literal y la lógica, algo sobre lo que ya volveremos. Pero sí recalca como en el periodo preadolescente, ya el alumno puede apreciar el valor técnico, compositivo, el lenguaje del artista, es decir, que se ajustan más a lo estrictamente real y más figurativo. Desgraciadamente, Gardner, se centra demasiado en la primera infancia, o incluso en los años previos a la adolescencia, pero no trata el desarrollo artístico desde los diez años hasta la edad adulta.

Sin duda, las teorías propuestas en este proyecto ya son planteadas, aunque sin ser específicas del tema a tratar, por Ávila, R.M. (2003), donde ya expone la integración de la creación artística de los alumnos como un método de enseñanza constructivista y favorecedor para la Historia del Arte, por todas las implicaciones que conlleva la manipulación de técnicas, materiales, habilidades artísticas, desarrollo de las emociones y la expresividad, empatía con el artista, etc. Ávila, a su vez, se hace eco de lo ya desarrollado por Gardner (1982) que propone que toda crítica de arte y su percepción y asimilación tiene que partir de la propia producción del “niño”. Ávila, además, insiste en cómo esto puede favorecer en fomentar el pensamiento estético del alumno que promueve la mejor capacidad de comprensión visual.

Establece varios beneficios de la integración de la práctica artística dentro del marco curricular histórico artístico. Por un lado, considera que no sólo se debe integrar el arte desde las “bellas artes”, sino que también acercar cualquier manifestación artística (lo que dice “mal llamadas artes menores”) para la “percepción disfrutada” del arte, que ya menciona Eisner (1992), pues mediante la inclusión en un taller artístico, la experiencia y cercanía a la terminología artística es mucho más específica y significativa. También propone que es una buena medida para hacer ver al alumno que el arte está contextualizado de un contenido o circunstancias concretas. Y también ve importante este sistema para que los objetos artísticos patrimoniales sean vistos por el alumno desde muchas perspectivas, sociales, ideológicas, económicas, etc.

También señala Ávila, cómo hay que tener una serie de cuestiones previas en cuenta por parte del docente, como la atención a los materiales curriculares, los procesos de creación en niños, las pautas metodológicas a seguir, el objetivo principal de la enseñanza de las artes y su relación con la creatividad y la crítica ciudadana y social, y tener presente la integración de conocimientos de diferentes materias, o sea, una interdisciplinariedad necesaria y obligada.

De gran aportación, y mucho más específica de nuestro tema, son los trabajos de Peláez Malagón, J.E (2007, 2008), sobre la creación y actividades como método de un aprendizaje más significativo en relación al cubismo, la abstracción y el surrealismo. Ciertamente que Peláez Malagón trabaja con alumnos extranjeros de enseñanzas superiores en un entorno de integración lingüística del castellano, pero su percepción de la enseñanza de las corrientes vanguardistas está más ligada a esta propuesta y respalda y motiva el ejercicio de la misma. Su metodología es muy parecida, aunque sin el sentido emocional que aquí proponemos. Mediante una explicación teórica de la corriente a trabajar se van dando de forma muy sintética las claves de ésta, para que luego el alumno trabaje sobre el concepto que la corriente persigue o representa y la lleve a cabo mediante una creación particular que posteriormente será expuesta.

Debemos destacar, por otra parte, dos obras, que aún sin ser específicamente de teoría artística o pedagógica, resultan muy interesantes por lo didáctico de sus planteamientos. Nos referimos a las de Deuchars, M. (2015) y a Martín Roig, G. (2010). Ambas plantean las técnicas y la creación como forma de entendimiento de un autor, estilo y corriente artística. La primera de ellas mediante una obra dirigida al público prioritariamente infantil, establece una serie de actividades con el fin de conocer cómo trabajaban algunos artistas contemporáneos para, diríamos mejor, conocerles o reconocerles a través de su estilo, de su aspecto puramente visual. La obra de Martín Roig, tiene un carácter más específico, académico e incluso técnico por los materiales que planea y las explicaciones que ofrece, pero sin duda de muy fácil acceso para el entendimiento de la abstracción y de algunas de sus creaciones.

3. ¿Por qué el uso de las Vanguardias artísticas como base del proyecto?

No considero necesaria una explicación pormenorizada de las primeras vanguardias artísticas. Muchos ya lo han hecho ya (Ramírez, 2010; Cirlot, 1998; Micheli, 2001) y no consideramos éste un texto de investigación histórico artística. De hecho ese no es el propósito del texto, sino dar una opción pedagógica a este periodo.

Las conocidas vanguardias históricas fueron a principios del siglo XX un aire renovador en la concepción de arte y su lenguaje, sentando las bases, incluso, de las actuales creaciones. Rompiendo con la forma tradicional del arte académico, no suponen una excesiva innovación en sus creaciones¹², pero sí un importante paso en cómo éstas se introducen en el concepto de Arte y cómo dotan a estas creaciones, las cuales muchas de ellas nacen casi a partir de un juego, de un sentido psicológico, técnico y formal que imprimen en sus obras un hito para la Historia del Arte universal.

Son, nada más y nada menos, el resultado de una serie de confluencias técnicas, filosóficas, sociales, económicas, psicológicas, políticas y, por supuesto, artísticas.

Desde la Revolución francesa, el artista experimenta paulatinamente cierta la libertad creadora, sin estar poderosamente sujeto a Academias igualmente ligadas a los poderes reales y la representación cortesana. La fotografía y su capacidad de captar la figuración más realista posible, haciendo del lenguaje del artista algo sustituible, pero a la vez sirviendo de inspiración como método creador. Los avances tecnológicos, la electricidad, la teoría de la relatividad y su nueva concepción del espacio, el psicoanálisis y los nuevos retratos interiores que plantea, y la Guerra y la muerte. Una Guerra y unas vivencias que hacen del hombre de principios del siglo XX un individuo que cuestiona el mundo y sus valores, y poco a poco los transforma en mundos y vivencias nuevas.

Una explosión global de muchos aspectos, vivencias y hechos que se están dando desde el siglo XIX y que moldean nuestro mundo actual. Desde la Segunda Revolución industrial, el cambio de centuria, la Revolución Rusa y el triunfo del socialismo, la Primera Guerra Mundial, el sufragismo femenino, la aparición mundial de nuevas potencias económicas, la paulatina desaparición de los imperios tradicionales, las luchas sindicales, los totalitarismos, la crisis económica, etc. En un periodo de 40 años se ha destruido o transformado todo lo que hasta ahora era conocido y que pasará a ser *El mundo de ayer*¹³.

Por ello debemos reflexionar sobre qué, cómo son y cuándo se producen estos movimientos artísticos y qué relación encontramos entre ellos y el proceso cognitivo y de la personalidad del adolescente. No es sino esto mismo la adolescencia del hombre, el paso de ese “mundo de ayer” a un estado novedoso y de rebeldía emocional, a un cambio en su forma de expresión y sus problemas a exponer. Una vanguardia que es adolescencia. Un adolescente que es vanguardia de la vida adulta.

Intentaremos promover una serie de actividades ligadas a una corriente determinada, no especificando profundamente las características, pero sí dotando a la corriente y al artista de aquellas que nos manifiesten su principal rasgo o estética, con el fin de que el proceso de aprendizaje para el alumno sea el más cercano, rápido, fácil, empático y eficaz posible.

4. Objetivos y criterios de evaluación.

Objetivos	Criterios de Evaluación
Conocer las diferentes corrientes artísticas de las primeras Vanguardias.	Conoce y reconoce las corrientes artísticas, sus características principales y algunas de sus obras
Conocer y comprender las técnicas de creación compositiva de dichas vanguardias.	Comprende y conoce las técnicas de vanguardia mediante su elección y realización.
Hacer reflexionar sobre sus inquietudes, problemas, asuntos personales como forma de conocerse a sí mismos.	Reflexiona sobre los conceptos aportados en el aula y, por lo tanto, sobre sí mismo.
Ser capaces de expresar y comunicar esas inquietudes a través de una creación artística.	Expresa algunos conceptos de manera artística, mediante la creación de obras relacionadas con las vanguardias.
Comprender cómo el arte de vanguardia, y el contemporáneo no está falto de contenido pese a su complejidad visual.	Reconoce que el arte contemporáneo conlleva un proceso de reflexión y significado que aunque a veces sea de difícil acceso, es digno de valorar como manifestación emocional, ideológica, histórica y artística.
Comprender al Artista siendo artistas.	Ejerce de artista y se enfrenta a los problemas de composición al igual que un artista, acercándose así a la experiencia vital de los creadores de arte.
Acercar el arte contemporáneo de vanguardia a la vida cotidiana.	Traslada a su vida diaria las expresiones artísticas, relacionándolas con su entorno y experiencia vivencial.
Valorar el arte de vanguardia y el patrimonio histórico-artístico que representa.	Valora la obra contemporánea de vanguardia como una manifestación artística de una época histórica, en especial la española, y la entiende como un elemento a conservar y proteger, por ser una muestra de expresión humana universal, y por lo tanto representativa de él mismo.
Valorar, en consecuencia, el arte contemporáneo hoy, comprendiendo que las primeras vanguardias sirven como base conceptual a muchas de las creaciones actuales.	Acepta y valora el arte contemporáneo como una muestra de expresiones artísticas propias de su tiempo, y entiende que esas manifestaciones tienen, en parte, un origen en el periodo estudiado.

Comprender la relación entre emociones, sentimientos, ideas y conceptos y la creación de un objeto artístico.	A través de la creación y actividad por el alumno mismo realizada, comprende que detrás de toda creación artística hay un significado o una forma de expresión que manifiesta un elemento, idea, emoción o concepto.
Entender el arte como un lenguaje no verbal igualmente válido comunicar.	Comprende que el arte utiliza un lenguaje distinto al verbal, pero no por ello menos interesante y válido. Asumiendo que toda creación artística no es más que una “escritura” utilizada por los artistas, con técnicas y expresiones propias, como cualquier lenguaje.
Hacer ver el arte como un mecanismo más dentro de las formas de expresión actuales.	Empieza a ver el arte como un lenguaje más con el que expresar y expresarse, tan válido como el oral o el verbal.
Dibujar o manejar algún lenguaje artístico.	Dibuja o utiliza elementos artísticos para expresarse.
Respetar las creaciones y obras de los compañeros.	Escucha, respeta e intenta entender las creaciones de los compañeros y lo que en ellas quieren transmitir.
Empatizar con los sentimientos ajenos a través de la comparación de un mismo concepto representado de forma distinta.	Comprende los sentimientos ajenos al posicionarse creando un elemento artístico a partir de una emoción de otro compañero.
Expresar de forma escrita y oral la obra creada, dotando de un lenguaje formal a la creación artística.	Se expresa de forma oral y escrita con un lenguaje apropiado para el arte, dotando de relevancia a la obra creada que le representa.

5. Metodología.

Lo que pretendemos llevar a cabo es intentar enseñar las distintas vanguardias artísticas pero con una metodología eminentemente práctica y emocional, y no tan teórica e impersonal como se suele llevar a cabo. Creemos que hacer más participativa la metodología en la enseñanza de este periodo puede ser mucho más productivo a la hora de afianzar su aprendizaje.

Nos referimos a más participativa por que comprendemos que hasta ahora la forma más clásica de enseñar el periodo de vanguardias artísticas se produce a través de los “Manifiestos” de las diferentes corrientes de vanguardia, o en cualquier caso una metodología muy centrada en la teoría y crítica de la obra, es decir, reconocer sus características que previamente se han explicado e interiorizado de manera memorística, para más adelante comentar una obra o un periodo o corriente concreta. Esto, a nuestro parecer, hace del arte algo aislado, inconexo, no sólo con el adolescente, sino con cualquier espectador o individuo que no tiene un contacto directo con una manifestación o proceso artístico.

Realizar para comprender fomentaría una empatía como sistema de enseñanza-aprendizaje.

Consideramos que llegar a estas características, o a los elementos básicos de una obra de vanguardia, se podría realizar de una manera práctica para el alumno desde un primer momento. Donde esta práctica fuera, no sólo parte de un aprendizaje de las vanguardias, sino un aprendizaje de sí mismos.

En definitiva, Promover la creación artística como didáctica de la Historia del Arte.

Esta puede ser de muy distintas maneras. Creación de relatos cortos¹⁴, música, pintura. La cuestión es que ajusten sus pensamientos a otro tiempo o a las formas de expresión del periodo a estudiar. Las vanguardias “rompen” con la tradición. Ellos tienen la necesidad de romperla también con la suya.

El adolescente “rompe” con su entorno y con lo que para él supone lo tradicional. “El arte o la producción artística, se convierte aquí en un vehículo que les permite transgredir los muros de su encierro de forma virtual o poética, y se comunican no de forma literal, pero sí de forma artística.”(Ávila Valdés, N., 2009, p. 452)

Para ello, sería interesante conocer qué les oprime. Qué consideran ellos tradición. Qué aspectos sociales les ahogan y provocan en ellos sentimiento de falta de libertad. A partir de ahí, promover la creación de “objetos” artísticos que manifiesten con qué quieren romper, qué quieren transgredir. Obviamente toda actividad debe estar controlada, guiada y asumida por el docente.

5.1. Dar qué pensar, dar qué crear.

Una propuesta de enseñanza/aprendizaje sería a través de los conocimientos de sí mismos y sus inquietudes, poderles dar una forma de expresión artística que manifieste o refleje lo que piensan.

Es decir, se propondrían en el aula una serie de temas personales (familia, sexualidad, futuro laboral, estado anímico, etc.). Dichos temas deben dar lugar a una reflexión íntima, privada y libremente compartida a la hora de ser explicada. Una vez elegido un tema y realizada una pequeña reflexión se propondrían distintas formas de creación artística vinculada con técnicas de composición *propias de la época* o con una especial relación que sirviesen de base explicativa de las distintas vanguardias.

Daremos o potenciaremos dos formas de aprendizaje diferentes, una personal y otra académica histórica-artística y propiamente artística.

¿Cómo focalizar los problemas en la obra de arte? los pensamiento a veces necesitan exponerse, podremos así dar un mecanismo, un lenguaje donde el alumno aprenda cómo “hablar” y aprenda cómo se habló.

Podríamos intentar revalorizar la Historia del Arte dentro de las aulas, para nuestros alumnos. Que la Historia del Arte y la creación artística, fueran un “valor en alza” en nuestro sistema, y algo indispensable en sus vidas cómo método de expresión emocional. Trabajando una especie de “psicoterapia artística” o “arteterapia” pero aplicada también al uso del conocimiento de la historia del arte. Hacer que creen arte “como canta el pájaro sin saber que canta o como juega el niño sin saber que juega”.

En definitiva esto nos llevaría a:

- Emplear diálogo y preguntas.
- Utilización de técnicas compositivas propias de las vanguardias históricas.
- Implicación del alumno como parte activa del proceso.
- Constante motivación e implicación del docente en el proceso.

5.2. Qué enseñar vs Cómo enseñar.

Pero antes de aplicar esta metodología, planteemos unas cuestiones.

¿Por qué desaparecen los dibujos y las creaciones artísticas hechas por los alumnos en la educación Secundaria y el Bachillerato? ¿Es acaso la creación artística despreciable o desdeñable o es que ya desde la propia educación reglada y curricular se desaprueba el lenguaje artístico de los alumnos en pos de un ámbito académico más teórico, menos práctico y menos atractivo?

“El dibujo es una clase de escritura sin el cual, nos atrevemos a decir que en el hombre más culto deba encontrarse un hombre incompleto, sea en sus relaciones de sociedad, sea como

sabio o industrial, incapaz que es de transmitir una multitud de recuerdos, de nociones o de indicaciones para las cuales las palabras son insuficientes.” (Bordes, J., 2007, p. 37)

“*Si pudiera decirlo, no tendría que danzarlo*, alegaba Isadora Duncan”. (Gardner, H. 1982, p. 111)

La expresión de sentimientos, emociones, problemas o cualquier pensamiento de una forma artística se expulsa de las aulas desde la llegada del joven a la educación de secundaria, sino antes. Sí se permite y potencia la creación literaria, como método de conocimiento de la lengua, expresión verbal y adquisición de una correcta ortografía y estilo. Se podría decir que “entra” en el currículo de Lengua y Literatura. La creación escrita puede implicar una manifestación emocional importante, y un esfuerzo por parte del alumno de componer un discurso de manera comprensible para el lector, generalmente el docente, o a unas malas, el propio alumno. Es decir, no se expone lo que el alumno ha compuesto.

Este hecho, potenciado desde las aulas, hace que el alumno exprese de manera privada e individual sus emociones, preocupaciones o alegrías, llegando incluso a perderse en los cajones o ficheros de sus profesores a la espera de recibir una calificación. El texto implica una creación privada y una exposición íntima y personal, escogida, incluso, y limitada por el lenguaje verbal.

“La idea es la educación artística como proceso de comunicación.”(Ávila Valdés, N., 2009, p. 450).

Si potenciáramos la creación artística en el aula, tanto con fines didácticos histórico-artísticos, como con aquellos puramente expresivos, facilitaríamos varias cosas. Por un lado, el alumno se acostumbraría a observar y a ser observado en una ejercicio de exhibicionismo emocional. Esto no es algo a lo que la sociedad esté acostumbrada.

El sistema capitalista y hetero-patriarcal, oprime la expresión de las emociones, paraliza la necesidad de exponer una problemática personal, que a su vez puede ser colectiva y compartida, y que descongestionaría el problema o preocupación a exponer.

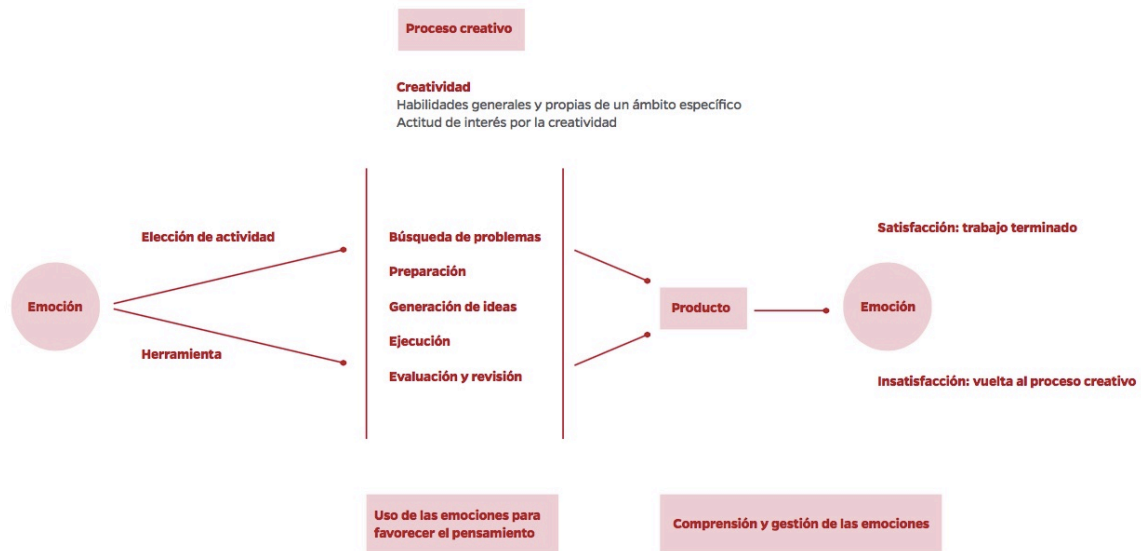
Esa represión también ha llegado a alcanzar una justificación psicopedagógica. En el proceso cognitivo del niño y del adolescente, el pensamiento metafórico queda relegado al pensamiento lógico, y los centros de enseñanza impulsan esa evolución, casi suprimiendo el anterior estadio. Las disciplinas que potencian el pensamiento lógico y objetivo van adquiriendo mayor peso según la edad del alumno va aumentando. La afectividad y la expresión subjetiva quedan relegadas, modelándose así el carácter de la persona, sin que ésta prácticamente tenga consciencia de esa transformación.

“En clase, especialmente en ciencias naturales, cuando un profesor enseña un cristal a los alumnos, las chicas en concreto suelen exclamar: “¡Qué cristal más bonito!”, a lo que el profesor contestará: “No estamos aquí para admirar su belleza, sino para analizar su estructura”¹⁵.

Sucede lo mismo con las expresiones artísticas de cualquier tipo y temática, ya no sólo emocional. El arte y la creación artística se vinculan a la excentricidad, a la falta de seriedad e incluso a la infancia, creándose así un vínculo entre el arte o la creación artística y lo marginal o lo falto de madurez. Los adultos serios, trabajadores, productivos y responsables no “crean

arte”. Si lo crean se les califica de “artistas”, con todo lo que socialmente implica ese término en el imaginario colectivo. “La pintura no vuelve excéntrico al hombre (...) lo vuelve diestro y adaptable a cualquier situación”, decía Carlo Ridolfi¹⁶

“El modo en que la sociedad y, por extensión, la escuela se relacionan con el arte es un ejemplo para el niño de lo que los adultos valoran.”¹⁷

18

El hecho que desde la entrada a secundaria ya no se expongan expresiones artísticas del alumno en el aula, implica que se está cohibiendo la necesidad de expresión emocional de manera pública, colectiva y artística del alumno. Se le dice veladamente “no expresas”, “no lo exhibas”, “no te espongas”, “no compartas tu inquietud”. “La labor de la educación artística en espacios que los adolescentes perciben como de encierro (entendemos en este caso cómo el adolescente puede sentirse obligado o encerrado a permanecer en un aula sin su aprobación o consentimiento, en especial en las aulas de Secundaria, y no tanto como el artículo nos podría exponer ya que se refiere a estancias hospitalarias) , donde el arte puede convertirse en un medio y soporte de comunicación para romper las limitaciones de dicho contexto.” (Ávila Valdés, N., 2009, p. 451).

El proceso creador, ya sea el artístico o en cualquier otro ámbito, personal, laboral, etc., lleva implícito un proceso en el que se suceden diferentes estadios emocionales. El desconcierto y miedo inicial, la frustración ante las dificultades o la falta de recursos o conocimientos, la ilusión por la novedad y la resolución de problemas y la euforia por una buena conclusión del proyecto iniciado¹⁹. Aunque las emociones pueden resultar beneficiosas pero también perjudiciales para el hecho creador.²⁰ Al crear, los conflictos no desaparecen, sino que se trasladan hasta el presente.²¹

“Tanto en el arte contemporáneo como la educación son un proceso, y como tal, debe potenciarse la evolución y no únicamente el resultado final”. (Díaz-Obregón Cruzado, R., 2002, p. 289).

No se trata de convertir la clase de Ciencias Sociales en una clase de plástica. Esta propuesta tiene sus limitaciones, por supuesto. Pero sí es interesante en una asignatura de Ciencias Sociales, donde se supone tiene cabida la Historia del Arte, hacerles ver que ellos forman parte de la Arte y su creación y por lo tanto de todas las manifestaciones que se han realizado a lo largo de la existencia del ser humano. Que empaticen con aquellos que han creado, y que de este modo pueda ser más fácil que valoren el hecho artístico, su objeto y sus creadores. Que comprendan o se motiven para comprender a través de la pertenencia a un hecho universal como es la creación artística.

La comprensión de la Historia del Arte no es sólo teórica, estética y filosófica, que por supuesto, también lo es. Es principalmente visual, sobre todo si nos centramos en las manifestaciones pictóricas, como es el caso. La observación de la obra, forma parte del estudio de la Historia del Arte, y no tendría sentido no potenciar la capacidad visual y artística, así como se potencia la escritura.

Las limitaciones que se imponen en el proyecto se restringen el uso de la creación artística a unas técnicas determinadas. Podemos dar libertad al alumno con respecto a los temas que susciten esas composiciones, aunque incluso esa libertad en los temas puede estar determinada cuando se realizan de manera colectiva, pero no tienen la libertad para usar una serie de técnicas que no se corresponden con el tema histórico artístico a tratar. Es decir, no tiene libertad para el uso de una *performance*, realizar una instalación o el uso del *grafitti* como medio de expresión. Esa libertad creadora se ve restringida por el aprendizaje de un determinado periodo histórico artístico.

Por otra parte, es obvio como esa actividad creadora también se ve coartada, no sólo por las restricciones que el docente, guía o monitor pueda imponer, sino por los propios conocimientos técnicos y compositivos que los alumnos puedan tener. Incluso los temas se verán mermados por la falta de conocimientos que los alumnos tengan de sí mismos.

6. Aplicación del proyecto

El proyecto que aquí proponemos se podría presentar de forma práctica a través de un número de sesiones donde trabajaríamos nuestros objetivos mediante una metodología basada en la acción del propio alumno y en la intervención expositiva y teórica del docente, además de su implicación y motivación en las actividades.

Esta propuesta vendría recogida en una totalidad de ocho sesiones para un aula de 25 alumnos, donde podríamos formar cinco grupos de cinco personas. Algunas actividades están pensadas para llevarse a cabo de manera grupal, potenciando así el trabajo cooperativo y colectivo, para hacer ver al alumno cómo su idea o aportación personal se integra dentro de un resultado grupal.

Dada la poca presencia de la Historia del Arte en el currículo escolar, como ya hemos podido observar en la adecuación legal del proyecto, proponemos la creación de una **Unidad Didáctica** específica para el desarrollo de las Vanguardias Artísticas de la primera mitad del siglo XX. Una Unidad Didáctica como ente propio dentro de los temas que se tratan en el periodo histórico indicado.

La creación de una Unidad que acompañara a los temas relacionados con la primera mitad del siglo XX, incorporándolo como elemento final de esta serie de temas: Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, Crisis de 1929 y Totalitarismos y Democracias. La inclusión de una Unidad Didáctica específica sería muy interesante, incluso imprescindible por varios motivos.

La presencia del arte en estas grandes Unidades Didácticas, ya complejas por la temática en cuestión, queda relegada generalmente a actividades complementarias o menciones someras que quedan determinadas por el gusto o formación del docente, pero en ningún caso son de obligada realización y estudio. La creación de una Unidad Didáctica específica para trabajar el tema de las Vanguardias Artísticas facilitaría la inmersión en las mismas, relajaría al grupo al significar la Historia del Arte un paréntesis con respecto a la terminología, la metodología y los recursos a utilizar en los diferentes Temas anteriores y en los que se introducirían posteriormente.

Además supone una muestra de cómo todos los acontecimientos históricos, económicos, sociales y políticos tiene una forma de expresión y un lenguaje diferente a los típicos recursos estadísticos, geopolíticos, económicos o legales que se refuerzan como base del estudio de la Historia, y que por lo tanto, el Arte también es una muestra para el conocimiento de los acontecimientos históricos y un recurso válido para su estudio.

Pero como se ha venido apuntando, la propuesta también plantea la utilización de elementos personales, emocionales o incluso de actualidad como mecanismo para la asociación y conexión entre el periodo a tratar y la personalidad del alumno. Esto favorecería un aprendizaje significativo dentro de la materia.

A través de la aplicación del cuadro anteriormente expuesto, llevaremos a cabo la propuesta, utilizando las herramientas o técnicas que las Vanguardias artísticas nos han legado. Con esa estructura de trabajo, podremos llevar a cabo nuestro objetivo.

El planteamiento sería establecer un punto de partida conceptual. Obtener un elemento a representar, dar al alumno herramientas de representación, que en este caso serían una serie de técnicas compositivas. Posteriormente ellos tendrían que reflexionar sobre ese elemento y aplicarlo a la técnica elegida para, una vez finalizado el desarrollo, reflexionar sobre el resultado y su proceso.

Cuando se iniciara el primer día de esta “nueva” Unidad, lo primero que haría el docente sería entregar a cada alumno un pequeño papel en blanco y pediría a los alumnos que, en mayúsculas y con el mismo color (bolígrafo o lápiz), escribieran en una sola palabra una idea, inquietud o concepto en el que estuvieran “preocupados” y que tuvieran en su cabeza. Esto puede ser una emoción, un concepto emocional abstracto como “soledad”, “tristeza”, algo más general como su sexualidad, si les preocupara un tema en concreto, si tuvieran dudas, o también se pueden utilizar conceptos más físicos como “amigo” o “madre” si, por ejemplo, hubieran discutido con alguno de ellos, incluso temas de la actualidad.

Habría que dejarles claro que esa palabra es anónima, y que conforme lo escriban deberán doblar el papel e introducirlo en un saco, caja o contenedor que el docente utilizará para guardar sus pensamientos hasta que se haga uso de ellos. No se les explicará nada más hasta llegado el momento en el que la realización de las actividades se deba llevar a cabo.

Esta situación puede provocar en ellos curiosidad e incertidumbre, les dejará expectantes e inquietos, lo que puede ser algo motivador para las próximas sesiones. Podrán tomárselo como un juego o bien como un asalto a su intimidad, por eso hay que dejar siempre muy presente el carácter anónimo de la actividad, y que cualquier pensamiento que sea depositado será válido.

Lo único que haremos con esos pensamientos será un listado, que utilizaremos al final de la actividad, en los momentos de evaluación.

Después de este acto, el docente comenzará con la explicación teórica del tema, pero de una manera más liviana, sintética y escueta de lo que el tema en cuestión requeriría, ya que parte de la Unidad se compone importante participación del alumnado.

Pasadas las sesión de explicación teórica, donde entrarían una recopilación de ideas previas sobre las vanguardias, autores, obras, corrientes, características, etc.. y sobre explicación de éstas, se comenzaría con la explicación de la parte práctica de la Unidad.

Llegado este momento de la Unidad se explicaría a los alumnos que deberán llevar a cabo dos tipos de actividades, individuales y colectivas, dentro y fuera del aula, donde ellos mismos van a ser los protagonistas y creadores.

Para ello, y puesto que anteriormente habremos visto en el aula las diferentes corrientes artísticas, habremos dado, a grandes rasgos, sus características y mostrado visualmente algunos ejemplos de cada una de ellas, deberán posicionarse y decidir a mano alzada quién querría pertenecer a cada corriente.

Escogeremos cinco corrientes vanguardistas para llevar a cabo el proyecto: Cubismo, Futurismo, Abstracción, Dadaísmo y Surrealismo.

Prescindimos del Expresionismo y el Realismo por que consideramos que resultan demasiado figurativas para un proyecto donde muchos de los participantes no tienen nociones de dibujo bien formadas, donde posiblemente no hayan creado imágenes desde hace tiempo. Evitaremos así la frustración de “no poder” realizar una imagen más figurativa que las que promueven las demás corrientes vanguardistas. Prescindimos también de una serie de corrientes como el Fauvismo, Bauhaus, etc., quizá incluso, y somos conscientes de su falta, de la escultura y la arquitectura. Esta decisión se basa en la falta de tiempo y de espacio curricular que se realiza para este periodo artístico, así como que tratamos que los alumnos tenga nociones básicas de las vanguardias antes de abandonar la secundaria, para poder incidir en esos conocimientos, si se tuviera oportunidad, durante el Bachillerato.

Actividad colectiva

Los 25 alumnos se deberán ir dividiendo en cada una de esas corrientes antes mencionadas hasta formar un total de cinco grupos con cinco miembros en cada uno.

Una vez divididos elegiremos el tema de la actividad colectiva. El tema en cuestión podemos elegirlo entre todos los presentes en el aula, pueden elegirlo ellos o puede elegirlo el docente, provocando así que se trabaje un tema específico que ellos quieran evitar o un tema de profundo interés para el docente. El tema a trabajar puede ser elegido dentro de un amplio abanico de posibilidades, desde una emoción (soledad), a un tema de actualidad (refugiados de guerra), una problemática grupal (bullying), un tema controvertido (religión), un delito (violación), etc., incluso algo que a ellos les pueda llamar la atención o tenga relación con el tema, como la Guerra o la Muerte.

Aunque también podríamos usar otros conceptos más próximos a ellos y sobre los que podrían desbocar sus preocupaciones y ver como un concepto y la percepción que ellos tiene de él se materializa o se expresa artísticamente. Tales conceptos podrían ser “madre”, “homosexualidad”, “padre”, “trabajo”, “matemáticas”, “profesor de historia”. Esos conceptos, que en su cabeza existen y tiene una idea formada de lo que para ellos lingüísticamente son, y serían “vomitados”, expulsados de su mente de forma artística.

Eso dependerá del grupo, sus inquietudes y comportamiento, del momento en que se lleve la acción, de las circunstancias del centro, sus características, etc.

Una vez se haya elegido el tema, explicaremos que se deberán dividir en las corrientes que han elegido, agrupándose entre ellos.

Una vez agrupados, se repartirá un dossier a cada “corriente” y alumno. En ese dossier constarán unas características básicas del movimiento así como puntos elementales de su Manifiesto. Se les dejará claro que deberán atender a esos documentos a la hora de trabajar. Cuando cada grupo tenga su correspondiente documentación, se explicará qué deben realizar. En ese dossier aparte de encontrarse lo anteriormente mencionado, también tendrán unas técnicas artísticas que los autores de vanguardia utilizaban en su proceso creador, dentro de las diferentes corrientes. Deberán escoger una de las técnicas propuestas.

Una vez escogida la técnica, deberán hablar de manera grupal sobre el concepto elegido, reflexionar sobre él, preguntarse sobre él, lo que supone ese concepto para ellos, tanto de manera individual como de forma colectiva, compartir impresiones, ideas y experiencias. En

definitiva que creen un cuerpo teórico a través de una lluvia de ideas para dar un marco explicativo a la obra que van crear.

Se deberá llevar a cabo el proceso creativo de forma grupal y participativa, y el docente siempre estará presente para la resolución de cualquier duda, conflicto, sugerencia o problemática que pudiera surgir. Trabajaremos en clase el trabajo en grupo, la escucha y el respeto por las opciones de los compañeros a la hora de elegir una u otra técnica.

Llevada a cabo la obra, mediante la reflexión e ideas venidas del concepto a trabajar, deberán entre todos poner un título a la obra y dotarla de una explicación formal, donde expliquen, no sólo lo que el concepto les ha sugerido, sino también qué elementos teóricos, recogidos en su dossier sobre las características de la corriente y el correspondiente Manifiesto, han aplicado a la obra.

Cada “corriente” expondrá, a modo de evaluación, la obra a las otras corrientes de vanguardia, e intentarán hacer ver cómo y por qué han llegado a la ejecución de una manera determinada. También y a modo de evaluación será indispensable la observación del docente durante el proceso de creación grupal, la implicación de los miembros, la atención a los elementos teóricos, la lectura de características y manifiestos, etc. Pero siempre implicará una actitud participativa, no sólo del alumno, sino también del docente.

Actividad individual

El mismo día de la explicación y organización del trabajo colectivo o grupal, también se procedería a la explicación del trabajo individual.

Retomando los pensamientos guardados en un recipiente, que eran individuales y anónimos, se procederá a la distribución de éstos, introduciendo la mano en el recipiente y escogiendo uno de los papeles. Un papel por alumno, un pensamiento por papel.

Cada alumno deberá llevar a cabo una creación artística del pensamiento escogido arbitrariamente del recipiente y también una sobre lo que él o ella ha depositado.

Para ello, recurrirán de nuevo al dossier. El alumno deberá escoger una técnica para representar el pensamiento escogido y otra técnica para el pensamiento depositado. No pudiendo repetirse ni corriente ni técnica utilizada en la actividad grupal.

De esta forma tendrán que actuar del mismo modo que mediante el trabajo colectivo, pero de manera individual y realizar la creación en su entorno.

Cada representación deberá ir titulada en un margen de la obra. La titulación de la creación escogida del recipiente irá precedida de la palabra “otra” entre paréntesis, para indicar que es el pensamiento “externo” que se trabaja. La titulación del pensamiento propio simplemente recogerá el nombre de ese pensamiento.

En el reverso de la superficie donde se trabaja se deberá reflexionar sobre el concepto. Realizar anotaciones, preguntas, sugerencias, recuerdos asociados quizá, asociación de ideas, etc. Todo lo que permita conocer más el concepto a trabajar o lo que permita recapacitar sobre

él. Esas anotaciones no tendrán que tener sentido para un espectador, sino que lo tendrán para la persona que ahí las haya depositado.

Una vez escogida una técnica y trabajado el concepto se procederá a la explicación teórica de la obra, desde una reflexión del concepto hasta el por qué el creador ha considerado más interesante una técnica u otra. Toda explicación puede ser válida, desde un punto de vista sencillamente estético, hasta una reflexión mucho más concisa, académica y técnica.

La evaluación de este proceso, será la entrega de las obras realizadas, y la opción libremente escogida, de la explicación oral de la obra al resto del grupo. El docente anotará que todas las creaciones han sido entregadas, simplemente para contabilizar que todos han participado en ella y poder continuar con los objetivos explicativos. Por supuesto la confianza en el alumno será esencial.

Se hayan producido o no dichas explicaciones orales, el docente tendrá que escoger un término de la lista que formó a partir de los pensamientos depositados. Escogerá uno de ellos y buscará entre las obras entregadas. Una vez obtenidas, los alumnos podrán comprobar cómo un mismo concepto ha sido trabajado de una forma diferente por dos autores distintos el “fabricante” del concepto y el elector de éste, y que cada uno ha manifestado y escogido una corriente, posiblemente distinta, para una misma cuestión, plasmándose de modo diferente la misma problemática y dotándola, a su vez, de unos conceptos y explicaciones distintas.

Estaremos fomentando así cierta empatía por el pensamiento generado por el compañero, al tratar un concepto no propio, por el simple hecho de ser una preocupación para otra persona. Estaremos contemplando la visión, el lenguaje artístico de dos autores cercanos a nosotros mismos por ser compañeros, lo que dotará a la obra de una proximidad e intimidad que harán de la creación y objeto artístico algo vivo, con un mensaje aparentemente extraño, pero con un fundamento emocional y reflexivo importante, e incluso familiar.

Pero no sólo generaremos empatía con el pensamiento o preocupación de un compañero, por lo tanto con la persona generadora del mismo. También estaremos haciendo algo muy importante para la didáctica del arte, generar empatía con el artista y el proceso creador de la obra.

Los alumnos habrán experimentado, tanto en el trabajo individual como colectivo, que los objetos artísticos, sean cuales sean, requieren de un proceso de reflexión, análisis e introspección con uno mismo que se plasma en la creación de una obra de arte. Podremos potenciar que el pensamiento hacia una obra de arte contemporáneo sea más amplio, más abierto a pesar de creer por un momento que por su dificultad visual, la obra contemporánea está falta de contenido y por tanto falta de valor artístico, intentando evitar que en la edad adulta nuestro, ahora alumno, tenga una reacción falta de crítica y reflexión ante la obra, y acabe recurriendo a cómo un “niño de cinco años” puede realizar una creación artística actual (sin desmerecer, por su puesto, la obra del niño, que como ya hemos venido apuntando, recurre al lenguaje artístico para recoger su percepción del mundo, convirtiendo su obra en igual de válida, emocionalmente y expresivamente hablando).

La propuesta no ésta pensada con una salida a un Museo o exposición relacionada con las vanguardias. Se podría, en todo caso y siendo Madrid, introducir una salida al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, aprovechando su colección permanente, o algún tipo de

exposición temporal²². Si se decidiera realizar una visita habría que eliminar una de las sesiones de realización de actividad, o sustituir una de las corrientes explicadas de forma expositiva en clase para ser explicada en el mismo Museo. Esta propuesta no lo contempla, aunque comprendemos que sería muy enriquecedor y se tomaría conciencia con la realidad de la obra. No contemplamos la visita museística en la propuesta por el hecho de dotar de mayor relevancia a la propia acción de alumno dentro del tema, y no sólo a la expectación de la obra. Por lo tanto, consideramos que entraríamos en una contradicción metodológica.

En cualquier caso, sería enriquecedor una visita a cualquier centro de arte o museo, y desde nuestra posición fomentaríamos y valoraríamos una visita de carácter privado o familiar.

6.1. Temporalización

1ª sesión	2ª sesión	3ª sesión	4ª sesión
<ul style="list-style-type: none"> - Recopilación de emociones. - Las Vanguardias. 	El cubismo y la Abstracción	El Futurismo y el Dadaísmo	<ul style="list-style-type: none"> - El surrealismo. - Explicación de las actividades
5ª sesión	6ª sesión	7ª sesión	
Realización de las actividades	Realización de las actividades	Realización de las actividades.	Evaluación: Exposición y explicación de las obras.

6.2. Actividades ajustadas a las corrientes vanguardistas

Cubismo.

Retrato Cubista²³

Una de las características importantes del cubismo es la visión segmentada de los elementos. La fragmentación del objeto, de la imagen. La ruptura con el arte tradicional pasa, no solamente por lo que se representa, es decir, no sólo romper con la mimética, sino también sobre cómo se hace.

La desaparición de la perspectiva y la captación de los elementos desde distintos ángulos simplificándolos en uno es decisivo para el cubismo. El cubismo, en definitiva, es capaz de transformar una imagen bidimensional en la misma cuatridimensional. El cubismo analítico

lleva esa descomposición a tal extremo que muchas veces lo representado es irreconocible. Picasso o Braque fueron dos de los autores que empezaron a llevar a cabo estas prácticas para luego suavizarlas en el periodo sintético de la corriente. Pero ¿cómo?

Proponemos en esta actividad la desmembración de una imagen en distintos ángulos o puntos de vista. Se puede realizar con todo tipo de cosas, incluso con paisajes. Pero seguramente sea mucho más cercano, práctico y sencillo utilizar el retrato.

Lo primero que debemos hacer es seleccionar un modelo, alguien que no le importe que utilices partes de su rostro para que sean, de forma detallada, retratadas.

Se pueden dibujar o fotografiar distintas partes del rostro y cabeza de esa persona, incluso, se puede hacer desde distinto ángulo, de forma cenital, lateral, desde abajo... Se tendrá que seleccionar y retratar cada elemento que se quiera que aparezca en nuestro retrato. Orejas, nariz, ojos, cejas, mentón, perfil... todo, como hemos dicho, desde distintos puntos de vista.

Después imprimiremos cada fotografía de esas diferentes partes. Una vez impresas o dibujadas y recortadas cogeremos una cartulina blanca y dibujaremos un óvalo o una forma geométrica amplia, en ella. Se puede, incluso, dibujar un pequeño cuerpo que acompañe a esa "cabeza". Sobre esa forma introduciremos las distintas partes que se han fotografiado o dibujado y recortado. Obteniendo así retrato cubista.

Otra forma que se puede utilizar es el uso del collage pero con retratos en revistas. Será menos personal, pero el concepto será el mismo. Sobre los rostros que seleccionemos dibujaremos líneas rectas que los dividan y segmente. Recortaremos por esas líneas y seleccionaremos las partes que más nos gusten para conformar un retrato con las partes de los distintos rostros. Pegándolos sobre la "cabeza" y habremos formado, igualmente, otro retrato cubista.

Recursos:

- Cartulina.
- Pegamento.
- Tijeras.
- Cámara de fotos.
- Revistas.
- Regla.
- Lápiz
- Impresora.

Descomposición geométrica.²⁴

La fragmentación de un modelo en formas simples, cuadrados, rectángulos, triángulos..., no tiene que ser sólo descomponiendo la imagen original. Podemos hacer esto mismo sobre la imagen dibujando sobre lo representado formas geométricas, para luego dotar a cada desfragmentación de un color distinto que proporcione contrastes. Esa sería la propuesta para poder desfragmentar un objeto o un visión utilizando formas básicas y simples.

Tomando, por ejemplo, un bodegón sencillo, realizado con objetos aleatorios, y objetos pensados a partir del tema a tratar, se podría pintar o fotografiar con una superficie y fondo planos, para luego sobre la imagen en papel o cartulina formar cuadrados y/o rectángulos que descompusieran la imagen.

Dando distintos colores a cada sección que ha quedado dividida por esas formas geométricas, se puede proporcionar efectos tridimensionales sobre la imagen a la vez que disimulan las imperfecciones de un dibujo y segmentan las figuras.

Las líneas, los colores y los distintos planos, se convierten en lo esencial de la obra, e incluso lo representado puede perder el significado original o verse modificado.

Recursos:

- Cartulina.
- Lápiz, carboncillo, bolígrafo.
- Regla.
- Rotuladores, cercas, lápices de colores.

Caligramas

Pero el cubismo no sólo fue plástico. También abarcó la literatura, donde se trasladaban los mismos conceptos de lo sintético, lo básico, descriptivo y autónomo a una serie de creaciones literarias sencillas. Se convertía el poema en un elemento artístico autónomo.

El juego que suponía el caligrama era dotarlo de la misma forma que el contenido del poema. No tenía ni principio ni fin, no había un orden establecido para entender el poema, simplemente existía, con una forma y composición sencilla que le dotaba de interés artístico y literario propio. Se convirtió en una novedad rupturista con la poesía tradicional.

La propuesta de actividad es que creamos un caligrama. Puedes hacerlo de diferentes formas que ahora proponemos, pero siempre a partir los conceptos a reflexionar.

Como el caligrama es una composición donde la forma guarda relación con el texto, escribiremos una composición sencilla. Recordando que no tiene que tener una gran coherencia, ni tan siquiera rima, puede ser libre. Luego trasladaremos ese texto a una silueta, intentaremos buscar relación entre lo que se quiere decir y la forma que tendrá. Dando una figuración a lo que textualmente has escrito.

Otra forma es que simplemente mantengamos el concepto sobre el que debes trabajar textualmente intacto, pero que sea el “relleno” repetitivo de una forma o figura que asociemos a ese concepto. Es decir, si tenemos que desarrollar “soledad”, pensaremos y crearemos una silueta que para nosotros represente la soledad y rellenaremos su interior con esa palabra repetidas veces.²⁵

También podemos buscar un artículo de un periódico que guarde relación, o que nosotros consideremos que guarde. Recortaremos las palabras o frases de ese artículo y compondremos una silueta en relación a la noticia. Recordando que no tiene que tener un orden, simplemente escogeremos aquellas frases o palabras que creamos imprescindibles sobre lo relatado.²⁶

Recursos:

- Bolígrafo.
- Prensa.
- Cartulina.

Collage de papelera²⁷

La técnica del *collage* no es algo novedoso para la época de Vanguardias. Este sistema de superposición o mezcla de elementos de distinta procedencia, distinta textura dentro de un mismo marco o superficie, existe desde el siglo XVIII²⁸. Sí es novedoso, como sucede con muchas otras técnicas, su uso como forma de creación de un arte “formal”. Sin embargo, el artista utiliza esta técnica para modificar la obra de manera que rompa con la tradicional superficie plana de la obra pictórica. El uso de elementos no pictóricos, como pueden ser telas, papel y objetos, rompe con esa superficie plana de la pintura tradicional y crea un obra tridimensional, que no se puede catalogar de bajorrelieve y que sigue dentro de la esfera de la obra pictórica. Otro aspecto interesante de los collage “pictóricos” es la intromisión de un elemento externo a la pintura, lo que cambia el sentido de la obra para, como hemos dicho, dotarlo de otro significado. Esta técnica, o la inclusión de pequeños elementos como telas, trozos de papel u otros objetos, comenzó a ser reproducida en lo que se llama con el Cubismo sintético por Picasso y Braque desde 1912, y es así como estos dos grandes autores, darán a la obra más materialidad que en el cubismo analítico anterior, haciéndose más comprensible visualmente que éste.

La propuesta es que se realice un *Collage* “de la papelera”. Nos referimos sobre todo al uso de objetos cotidianos dentro de la obra. Se puede para ello o usar elementos cotidianos que se encuentren en una papelera, papeles, CDs, clips, virutas de lápiz, etc. y hablen de uno mismo a partir de su actividad, o bien, escoger elementos que quieran describir algo, utilizando una mezcla de representación pictórica con elementos materiales que se relacionen con el tema que se trabaja.

Para ello se deberá coger una tabla, cartón o soporte firme. Primero se pintará toda la superficie con aquellos colores que se pretenda resaltar en el fondo. Después se puede dibujar la silueta de una cabeza humana o cualquier otro elemento al que se quiera hacer referencia y con el que interaccionen los elementos materiales. El uso de elementos pequeños facilitará la observación y conservación de la obra. Los pegamentos fuertes, como un *superglue* o pegamento Imedio son los más convenientes por su resistencia.

Una vez compuesta la obra con todos los elementos elegidos, se deberán dar una cuantas pinceladas del mismo color o colores del fondo, para que lo contenido en la obra se integre en ésta.

Esta técnica para la explicación del cubismo es interesante por esa intromisión de materiales y texturas distintas que muchos autores trabajaron. No sólo en el cubismo sino también en otras corrientes como Joan Miró y la Abstracción. El juego de texturas, la ruptura de la tradicional otra pictórica y el uso de materiales ajenos a la pintura, que además suelen contener formas geométricas por la propia fabricación de los objetos, pueden funcionar como una buena explicación del cubismo sintético.

Aquí el alumno se introduce en la reflexión de la materialidad, de sus sensaciones. Dotar a un concepto ya no sólo de una imagen visual, sino también de una relación directa con algún elemento cotidiano que pueda asociar. En caso de decantarse por la selección de la “basura” de su papelería, la reflexión que supone cómo se nos percibe a partir de los restos que desechamos. A este respecto sería muy útil relacionarlo en el aula con cómo ésta es la base de la investigación arqueológica y de cómo no sólo se puede conocer él a partir de sus restos materiales, sino cómo los hombres conocemos otras culturas a partir de sus desechos, y cómo nos conocerán a nosotros a partir de los nuestros.

Recursos:

- Tabla de contrachapado, cartón o soporte resistente.
- Pintura acrílica.
- Pincel o brocha.
- Objetos pequeños.
- *Superglue* o pegamento Imedio.

Futurismo

Rayonismo²⁹

Natalya Goncharova (1881-1962) y Mikhail Larionov (1881-1964) son asociados a este movimiento desde 1909, publicando su “Manifiesto” en 1914.

Esta técnica es denominada la pintura del movimiento. No se la puede considerar estrictamente futurista, sino una mezcla de cubista, futurista y tendente a la abstracción, pero por su gran manifestación de movimiento, consideremos que es un buen reflejo de los conceptos futuristas. Es a su vez muy sencilla y efectiva. Consiste en plasmar la percepción de los rayos de luz que pasan por un objeto y la propagación de esa luz.

Pero antes de iniciar la obra con algún sentido, conviene practicar el trazo, ya que éste debe ser recto y realizarse a gran velocidad.

Practicado el trazo, se realizará una capa uniforme de color sobre el fondo del soporte, y sobre esto, que debería estar un poco húmedo aún para integrar mejor el color posterior, se comenzará a trabajar. Los trazos pueden variar su dirección y las crestas ir inclinándose al antojo de la temática y composición. Esas crestas se pueden conseguir con el lateral de la cera a partir de la raya que se haya trazado, y dirigiendo la cera tumbada por donde se considere.

Estos trazos rápidos y de diferentes direcciones nos invitan a crear una secuencia dinámica, donde los diferentes colores de los elementos utilizados, creas, carboncillos, etc. aportan a la obra dinamismo y una amplia variedad de motivos que formen un mundo irreal, dando la sensación de velocidad y dramatismo.

Recursos:

- Ceras.
- Cartulina.
- Regla.

Sombras

“Sí. Cuando quiera yo/ la soltaré. Está presa,/ aquí arriba, invisible./ Yo la veo en su claro/ castillo de cristal, y la vigilan/ cien mil lanzas los rayos/ cien mil rayos del sol. Pero de noche,/ cerradas las ventanas/ para que no la vean/ guiñadoras espías las estrellas,/ la soltaré. (Apretar un botón)/ Caerá toda de arriba/ a besarme, a envolverme/ de bendición, de claro, de amor, pura./ (...)” Este poema, *35 bujías*, que se encuentra dentro de la obra *Seguro Azar*, de Pedro Salinas, refleja muy bien la fascinación de las nuevas tecnologías que sufrieron las Vanguardias en estos primeros años del siglo XX. Ya no sólo por lo que dice, sino por cómo lo hace, su métrica.

La fascinación por las nuevas tecnologías es algo puramente característico del Futurismo. La invención de la luz eléctrica y otros elementos tecnológicos, cambió la visión de las cosas para los artistas. La noche se encendía y por lo tanto la vida se prolongaba.

Se propone en esta actividad también se deje caer la luz, como hace el poeta, pero sobre algo que represente o sugiera el concepto a desarrollar. Se Comprobará que según esté orientado el foco de luz, las luces y sombras distorsionarán aquello que se quiere reflejar.

Se debe intentar representar aquello que está iluminado, pero desmembrando la imagen en distintos planos según sus luces y sombras. Es decir, que se no capten las sombras, se deben convertir en un plano más, a la misma altura que lo luminoso, o simplemente reflejando aquello que está iluminado. Se puede comprobar cómo cambia la visión de las cosas aplicando un elemento tecnológico que fascinó un día a los artistas de vanguardias como fue la “amada eléctrica”.

Es interesante para el alumno poder observar, detenerse y reflexionar sobre cómo la luz de una bombilla cambia la percepción de un objeto, como le dota de armonía o deformidad, de pureza o lo llena de defectos. Del mismo modo, se invita a entender cómo la electricidad fue un elemento nuevo, externo a la cotidianidad del hombre, que supuso un cambio drástico en su forma de vivir. Se puede invitar a que reflexionen cómo sería su vida sin “vida eléctrica” y qué consecuencias tendría hoy su desaparición.

Recursos:

- Cartulina
- Lápiz, bolígrafo, pintura.
- Un flexo o una lámpara manejable.

Maquinaria viva

Las máquinas fueron uno de los grandes atractivos para los primeros autores del siglo XX. La fascinación por la maquinaria, los nuevos ingenios, obreros trabajando, aviones, fábricas, etc. provocó un sin fin de producciones destinadas a captar la admiración por los avances técnicos, por el progreso que la industria suscitaba.

Marinetti, el promotor del futurismo publica el Manifiesto de la aeropintura en 1931. Estos nuevos postulados promoverán las nuevas experiencias visuales, las nuevas perspectivas cambiantes durante el vuelo, con el único propósito de captar la visión de la máquina. Los

pintores empezarán a volar. Autores como Tullio Cralli, *En picado sobre la ciudad* de 1939 o Gerardo Dottorio, *El milagro de la luz durante el vuelo*, 1931, son sólo algunos ejemplos de esta nueva aeropintura, que permitía a los hombres ver el mundo “a través de los ojos de Dios”.

Pero en definitiva, lo que pretendía Marinetti, era instalar al artista en la máquina, visualizar y sintetizar una nueva perspectiva mecánica, identificando al hombre con la máquina, con la velocidad.

La propuesta se dirige precisamente identificarse con una máquina. Pensar en su movimiento, “vivencias”, servicios. Deberemos posicionarnos en la mecánica para captar cómo son y qué nuevas visiones nos aportan. Imaginando el movimiento de una lavadora, qué “ven” las hélices de un lavavajillas, qué paisaje percibe un coche en movimiento, etc. Motores, poleas, placas bases, etc. son instrumentos que nos transportan a otras visiones del mundo, cómo si la tecnología estuviera viva, sintiera y observara.

El alumno aquí se posiciona en una visión mecánica, y posiblemente eso le permita entender cuán grande era la fascinación por el progreso industrial.

Imágenes en movimiento³⁰

Una de las inquietudes del Futurismo es captar el movimiento. Las obras *La ciudad se levanta* (1910-1911) de Boccioni y en *Dinamismo de un perro con una correa* de Balla, recogen muy bien el significado del movimiento en las obras pictóricas.

Esas imágenes en movimiento, tuvieron sus antecedentes fotográficos con Jules Marey y Muybrige o Bragaglia. Ese movimiento en las imágenes fue incluso adoptado por el comic a la hora de captar movimientos bruscos o violentos en sus personajes.

“Todo se mueve, todo corre, todo transcurre con rapidez. Una figura nunca es estable ante nosotros, sino que aparece y desaparece incesantemente. Por la persistencia de la imagen en la retina las cosas en movimiento se multiplican, se deforman, sucediéndose como vibraciones en el espacio que recorren. Así, un caballo que corre no tiene cuatro patas: tiene veinte, y sus movimientos son triangulares.”³¹

La propuesta para esta actividad es que el alumno realice una serie de fotografías donde se pueda captar el movimiento, utilizando una acción relacionada con la mecánica, las tecnologías o el movimiento humano, inspirado en la danza, el deporte o cualquier tipo de actividad que requiera de movimientos. Utilizando una cámara fotográfica, ya sea digital, analógica o incluso que esté en su teléfono móvil. Se debe Investigar dónde ampliar el grado de obturación de la cámara y aplicarlo para la actividad propuesta³².

Se puede realizar también esa actividad creando un Collage con varios elementos que proporcionen movimiento mediante su repetición, fotocopiando la misma parte de un cuerpo, o un mismo objeto en repetidas ocasiones y superponiéndolo. Haciendo cómo si ese elemento fuera algo dinámico. Esto proporcionaría a la creación, incluso, un lenguaje cubista.

- Cámara fotográfica.
- Revistas.
- Cartulina.

Abstracción

Dibujo automático y gestual³³

Esta técnica consiste en mover el lápiz “aleatoriamente” por el papel. Lo interesante de la técnica es dar un problema, un pensamiento asociado al movimiento de la mano y que en él se refleje lo que produce ese pensamiento sobre el papel.

La actividad estaría determinada por la serie de ideas que se han recopilado o expuesto en clase. Pensando solamente en esa idea y en los conceptos asociados, se debería cerrar los ojos y realizar este “dibujo automático”.

Una vez realizado este dibujo, los huecos existentes en él serán rellenados de color básicos, el estilo y gusto de Miró, por ejemplo, siempre dejando escoger estos colores al autor de la obra original, previa explicación de una teoría y simbolismo del color.

El dibujo automático, al igual que otras formas de creación automática, es propio de las técnicas surrealistas, pero que en este caso también alcanzan la abstracción por la forma compositiva y no figurativa de la obra.

Se pueden unir varios dibujos automáticos dentro del mismo soporte para más tarde darles una relación entre sí, como contrarios o como elementos similares pero encontrados, incluso dotándolos de una historia.

Podríamos, en consecuencia, utilizar elementos abstractos de representación tales como “soledad”, “apatía”, “entusiasmo”, “alegría”, etc. y así comprobar cómo tendemos a asociar ciertos movimientos, presiones, fuerzas a unos sentimientos y no a otros.

Lo automático se asocia a lo gestual en su forma de creación, y lo gestual a los movimientos violentos o descontrolados de la primera infancia, puesto que los niños tienden a experimentar su propia movilidad sin tener control sobre su fuerza y sin tener controlada la psicomotricidad³⁴. Por tanto, la asociación de esta técnica y el retorno a las formas iniciales del hombre como creador, o a los elementos básicos de representación, también encontrarían su cabida como elemento didáctico del ejercicio.

Otra modalidad de ese dibujo automático, que es más mironiano, sería con una pincelada mediante un trazo más grueso y diluido, donde se provocaran cambios de dirección y de forma sin que el interior de los huecos tenga que ser rellenado de color. A la hora de plantear la creación, no hace falta que sea muy meditada, dejándose llevar por el subconsciente, ni tampoco que sea una creación frenética, simplemente relajada y natural del movimiento del antebrazo. Aunque en el caso de que fuera frenética, sería muy terapéutica pues permite descargar tensiones.

Lo interesante de estas técnicas no es tanto el resultado final como el proceso de creación, y la asimilación del alumno de cómo una obra abstracta, aún visualmente extraña, requiere y conlleva un proceso de reflexión y mensaje personal.

Recursos:

- Papel blanco.
- Lápiz grueso.
- Rotuladores, lápices o pintura de colores.
- Pinceles.

Abstracción geométrica³⁵

Un tipo de composición cuyo uno de sus principales impulsores fue Paul Klee (1879-1940). Un tipo de obra muy fragmentada, como si fuera una inquietante red de colores. La composición y disposición, la ligera inclinación, dando incluso un toque de perspectiva, el escalonamiento de los tonos pueden sugerir un paisaje.

Para trabajar sobre la obra, primero cubriremos todo el soporte de un mismo color de fondo.

Después, mediante líneas verticales y horizontales crearemos formas irregulares, trapezoidales o cuadradas. Podemos introducir otros cuerpos en el interior de esas formas cuadrangulares, incluso letras.

Cuando las líneas estén marcadas procederemos a rellenar de color cada uno de los huecos que haya surgido. Una vez secada la pintura, procederemos a pasar por la superficie una lija de grano fino que romperá con la uniformidad de las manchas de pintura. Ese lijado permite emerger el color de fondo, lo que provoca una pátina que rompe la uniformidad y hace más llamativa a la obra.

Recursos:

- Lija de grano fino.
- Lapicero o rotulador.
- Pintura acrílica o rotuladores con colores básicos.
- Cartulina.

Formas circulares³⁶

Composiciones inspiradas en Robert Delaunay (1885-1947) y su mujer Sonia Delaunay (1885-1979), son las formas circulares, como ellos crearon.

Él pretendía representar el movimiento circular de la luz, donde se combinan colores intensos y brillantes. Por eso, siempre recurrió a los colores tonales del arcoíris y a la falta de materialidad y forma que proporcionaba la luz.

Ella dedicó principalmente su primera obra al diseño de textiles y vestuario a partir de composiciones geométricas y circulares, siempre con alguna relación con amigos y autores vanguardistas de la época como Tristan Tzara. Más adelante se introduciría en el diseño en general, teniendo como base la abstracción.

Aquí podemos utilizar varios sistemas de creación artística.

El primero a partir de creación de varios conjuntos de **círculos concéntricos** de distintos tamaños y distribuidos por todo el soporte. Se pueden colocar diferentes objetos circulares con distintos diámetros, tapas de botes de cristal, rollos de papel higiénico, vasos, tapones de botellas, etc.

Mojando el borde de esos elementos sobre **un poco de pintura**, cada círculo con un color distinto, que se haya vertido en algún recipiente o periódico viejo. Después se toman los objetos circulares y se plasman en el soporte, en orden ascendente. Se repetirá por todo el soporte elegido y utilizando diferentes tamaños y colores.

Otra técnica sería crear diferentes conjuntos de **círculos concéntricos**, da igual que se superpongan, pero esta vez **con un compás**. Después habría que segmentar esos círculos haciendo que líneas rectas que los atravesen, o bien de forma aleatoria o premeditada, pero procurando que sean lo más rectas posibles. Se conseguirán diferentes triángulos nacidos de los mismo círculos que más tarde se pueden rellenar de colores básicos.

En esos dos casos, se podrían dibujar pequeños patrones de vestuario, siluetas de trajes o vestidos una vez realizada la plasmación de los círculos sobre el soporte, creando una especie de colección de moda o vestuario teatral, al modo que hacía Sonia Delaunay. Recordando que se debe realizar todo este trabajo pensando en los conceptos e ideas en los que se hayan reflexionado. Puedes titular tu colección a partir del concepto utilizado.

El otro sistema sería utilizar **texturas**. A modo de una deconstrucción, Se pueden crear diferentes círculos de distintos tamaños en hojas de diferentes colores y recortarlos. Después cortar algunos de ellos por la mitad. Se podrán crear nuevos círculos superponiendo los pedazos de los otros y pegándolos en una hoja de un color uniforme, haciendo que la obra tenga espacios y texturas distintas. Procuraremos utilizar colores básicos, no brillantes ni metalizados, como a los autores les habría gustado.

Mediante este sistema, recalcaremos el significado de las formas y colores básicos para la abstracción. La tonalidad de los elementos lumínicos y el aporte de las distintas creaciones abstractas asociadas al diseño, no sólo de moda, sino general.

Recursos:

- Compás.
- Objetos circulares de diferentes diámetros.
- Pintura acrílica, tintas.
- Cartulinas u hojas de colores.
- Tijeras.
- Pegamento.

Composiciones musicales y pictóricas

“En general, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla. El ojo el macillo. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana.” Kandinsky decía esto en su obra *De lo espiritual en el arte*, publicada en 1910.

Este primer autor abstracto encontraba una profunda relación entre el arte plástico y la música.

La actividad propuesta intenta que se encuentre la misma relación entre ambas, y se componga una creación a partir de elementos básicos geométricos o lineales, desestructurando una obra musical y volviéndola a componer como una pintura.

Escogiendo una pieza musical que represente la sensación, emoción o sentimiento que quieres experimentar o sobre la que se ha reflexionado. Puede ser de cualquier tipo, clásica, pop, tecno, jazz. Teniendo en cuenta la pieza que se ha escogido, deberemos desestructurarla. Pensemos que si hemos escogido una pieza pop, podremos asociar una voz femenina, por ejemplo, a un triángulo, una masculina a un cuadrado, un piano a una línea ondulada, una guitarra a una línea recta, rectángulos si hay batería, círculos, etc. Tendiendo a buscar formas geométricas para componer tu obra.

Una vez se haya contabilizado los diferentes tipos sonidos, su tono y duración en la obra, crearemos nuestra representación. Podremos componer y estructurar la obra con uno o varios triángulos, más grandes o más pequeños dependiendo si la voz femenina es predominante, o la cantidad de líneas rectas podrá variar si hay algún tipo de punteo de guitarra. Colocaremos esos elementos superpuestos, para que a su vez se fragmenten los unos a los otros, y una vez obtenidos varios fragmentos rellenaremos de color vivo pero básico, cada fragmento a nuestro gusto. En la obra, también se podrán usar diferentes texturas, recortando alguno de esos elementos en cartulinas o diferentes materiales.

Recursos:

- Pieza musical.
- Regla.
- Colores, lápices o rotuladores.

Dadaísmo

Fotografía.

La mujer (1918), de Man Ray (1890-1976) es una fotografía de una batidora. Puede que el título y lo fotografiado pueda desconcertar, pero así es Dada. La invención, de algunos de los autores dadaístas, era descontextualizar objetos, fotografiarlos y re-titularlos, cambiando así su significado y haciendo al espectador repensar el objeto y sus asociaciones.

La propuesta no podría ser más sencilla. Mediante el mismo sistema, se propone repensar un objeto, un edificio, incluso un retrato, fotografiándolo y dotándolo de un nuevo significado mediante una reflexión de las asociaciones que se hayan realizado previamente sobre el concepto a trabajar. Observar, visualizar de diferentes ángulos y perspectivas, tanto físicas como intelectuales, permitirán reflexionar sobre la imagen de una manera diferente.

- Cámara fotográfica.

Artículo de periódico.

Tristan Tzara (1896-1963) es uno de los primeros autores dadaístas, que no sólo se adscriben a la composición pictórica. Este autor, ideó una forma de creación muy propia del dada como son las composiciones literarias abstractas.

Una de ellas era coger un artículo de periódico, recortar cada palabra y depositarlas en un recipiente. Después se debía sacar palabra por palabra de forma aleatoria hasta crear una composición.

Nosotros haríamos lo mismo teniendo en cuenta las reflexiones sobre tus conceptos a trabajar. Escogeremos un artículo de periódico o revista con el que encuentres cierta relación, desmóntalo y rearmándolo. De esta forma, veremos cómo el mismo artículo puede tener un mensaje diferente, pero con la esencia de las palabras que formaron el otro mensaje. Estaremos re-significando el objeto primigenio que se había inspirado en nuestras reflexiones.

Montajes

Para esta ocasión recurriremos a un montaje tridimensional. *El espíritu de nuestro tiempo* (1919), era una cabeza ensamblada con varios objetos, creada por Raoul Hausmann, un autor dadaísta alemán. Realizó la obra añadiendo a la cabeza una regla, un trozo de metro, unas ruedecillas, etc.

Esta técnica se relaciona con los collage tradicionales, pero aplicándolos a la escultura.

Lo que proponemos es la imitación de este montaje o collage tridimensional. Se puede utilizar una cabeza de un maniquí, un muñeco grande o mediano que no utilicemos o crear una cabeza a partir de un globo y papel maché.

Si eligieras este último caso, necesitaríamos un globo, papel de periódico, agua y cola blanca y celo. Inflaremos el globo, anudando la boquilla, poniendo en un soporte circular con el nudo hacia abajo y sujetándolo con celo. Después introduciremos el periódico en agua hasta que quede empapado. En otro recipiente alargado, por ejemplo medio tetrabrik de leche partido por la mitad, pondremos una buena cantidad de cola blanca mezclada con agua.

Recortaremos varias tiras de papel mojado, impregnándolas de la mezcla de cola-agua y pegándolas sobre el globo hasta que quede cubierto. Repetiremos esta operación con varias capas (7-8) para que al secarse quede duro. Entre medias de alguna capa se pueden crear las cejas y la nariz con pegotes de periódico para darle forma de rostro, y seguir añadiendo capas que lo cubran. Una vez seco lo pintaremos, o no.

Cuando tengamos la cabeza hecha, le añadiremos objetos que tengan relación con el concepto reflexionado. Podemos hacerlo grapando, cosiendo o pegando con algún adhesivo resistente. Intentaremos que esos elementos tengan algún significado, no tienen que tenerlo a primera vista para los espectadores, pero sí para nosotros y nuestras reflexiones sobre el concepto.

Recursos:

- Cola blanca.
- Periódicos.
- Agua.
- Un globo.
- *Superglú* o pegamento Imedio.
- Celo.
- Objetos pequeños.

“Ready-mades”

Marcel Duchamp (1887-1968) es otro de los representantes de esa ruptura con la tradición y del cuestionamiento de los valores establecidos. Su gran aportación al movimiento dadaísta son una serie de creaciones llamadas “Ready-mades” (ya hechas). Las obras realizadas en esta forma compositiva, se basaban en el uso de un objeto ya existente y transformarlo, descontextualizarlo y mediante una nueva titulación, crear una (nueva) obra de arte.

Sus obras más conocidas fueron la *Fuente* (1917), *Rueda de bicicleta sobre un taburete* (1913) y *L.H.O.O.Q.* (1919), una revisión de la *Gioconda* de Leonardo a la cual había añadido un bigote, “atentando así contra el símbolo del arte tradicional y sublime por excelencia” aunque “puede que la pequeña modificación visual aluda también a su deseo de unificar los contrarios, en este caso masculino y femenino”³⁷, lo cual también pudo ser una transgresión de los géneros.

La propuesta con esta técnica es que se reinterprete algún objeto cotidiano, tradicional o mítico, y convirtiéndolo en algo novedoso, sacándolo de su entorno, modificándolo si es preciso, descontextualizándolo y dándole una nueva titulación y significado.

Esto se puede realizar de diferentes formas.

En el caso de escoger una imagen, se podría hacer con una lámina de una gran obra de arte, valorada por toda la sociedad y modificarla. Se propone que se modifique de una manera digital, mediante las instrucciones que se adjuntan³⁸. Utilizando una obra clásica, renacentista o barroca, el retrato de un rey, de Cristo, etc. y modificándola a nuestro antojo. También se pueden utilizar personajes actuales, políticos, jefes de Estado, etc. Pero siempre teniendo en cuenta que la modificación tiene que tener una explicación a partir del concepto reflexionado. No se debe utilizar la simple burla o la falta de respeto como excusa para una creación. Si supone una burla, que haya una reflexión o crítica social o personal a tal respecto.

En el caso de decantarnos por descontextualizar un objeto, lo modificaremos de alguna forma aportando una reflexión previa y una explicación final. Por poner un ejemplo, un crucifijo podría ser un destornillador si se sustituye la cabeza de Jesús por el destornillador sin mango, haciendo referencia a cómo la religión desatornilla o atornilla las sociedades, o cómo el

cristianismo actual ha cambiado, ha “perdido la cabeza” con respecto a sus inicios, o a la actividad laboral de Jesús y su familia. Esto es simplemente un ejemplo de cómo se puede repensar un objeto, en este caso tradicional y que dé pie a una crítica y a un escándalo.

Otra opción es que se utilice un objeto cotidiano y se descontextualice sin modificarlo. Sacándolo de su entorno, pensaremos cómo funciona en un lugar completamente distinto, al modo que hizo Duchamp con *su fuente*.

Los *ready-mades* son visualmente muy llamativos, absurdos en muchos casos y con un toque cómico, incluso. Con el uso de esta técnica se puede llevar al alumno a comprender cómo la corriente dadaísta veía necesaria la ruptura con las formas tradicionales, con la adhesión de elementos a una obra o su simple re-titulación. También se incide en el elemento psicoanalítico que sugieren muchas vanguardias, pues a través de lo que nosotros vemos y modificamos en un objeto, nos estamos retratando a nosotros mismo, y por lo tanto, de igual forma hicieron los artistas.

En el alumno se desarrolla la necesidad creativa. Visualizar un mismo elemento y dotarlo de otra vida, otras características a partir de lo que para el alumno le sugiere. Lo que el alumno puede aprender es a cuestionar de forma artística el mundo en el que vive, sin utilizar violencia física o verbal, simplemente expresar una desconformidad mediante el humor y el arte. De esa forma causará el mismo desconcierto, pero sin recurrir a una agresión física.

Surrealismo

Cadáver exquisito

El cadáver exquisito es una técnica colectiva que intenta crear un elemento que sustraiga una pensamiento grupal, que generalmente está interconectado entre los individuos que lo componen.

“Lo emocionante para nosotros en este tipo de producciones era la certeza de que para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola mente, y poseían un grado excepcional en la calidad de "devaneo", tan propio de la poesía”³⁹, dice André Bretón.

Esta técnica se entiende como un juego o proyecto colectivo y que requiere la participación y colaboración de todos los miembros. Se dará cuerpo común a partir de las colaboraciones individuales, mediante una formación gráfica o literaria, donde cada uno haga un aporte anónimo y casi aleatorio, donde sólo se conozca un pequeño aporte preliminar.

Se pide de la técnica que sea anónima y grupal, intuitiva, espontánea, lúdica y automática.

Esta técnica se puede realizar de dos formas distintas. Una literal y otra gráfica. Lo interesante es que cada miembro del grupo disponga de un folio para trabajar. Después de la sesión, habrá tanta composición como participantes, pero todas serán manifestaciones grupales.

Literal: Cada miembro dispone de un folio que se irán pasando conforme vayan escribiendo. Se utilizarán las preguntas básicas para describir una situación, y se puede añadir más elementos dependiendo de la cantidad de participantes. Esas preguntas serían y responderían a

los tipos de palabras que componen una frase o historia: ¿Quién? ¿Qué (verbo-acción) ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?. Utilizaremos cinco elementos pues son cinco, en un principio los participantes. Si hubiera más participantes, se podrían añadir elementos como el uso de adjetivos, motivaciones, consecuencias, etc.

Cada miembro deberá responder a esas cuestiones de forma muy breve en el folio, comenzando a escribir por la parte superior. Una vez escrita la respuesta deberá plegar el folio de manera que el siguiente no pueda leer lo escrito con anterioridad (plegando tapando la frase) . Cuando reciba el folio plegado el siguiente participante, deberá responder a la siguiente pregunta escribiendo justo debajo del pliegue. Todos los folios irán pasándose de manera simultánea.

Una vez finalizado, todos comprobarán que se ha creado una “historia” algo absurda con o sin sentido, pero que responderá a los elementos individuales a portados por cada uno, formando un conjunto que sólo se puede leer de manera global.

Gráfico: En el caso gráfico el sistema de pliegues es el mismo, pero sustituiremos las preguntas por objetos, elementos o conceptos, y las respuestas escritas por dibujos. Si lo aplicamos a nuestro proyecto de clase, podríamos decir que se dibujaran elementos que se asocian al concepto a tratar. Al seguir formándose el grupo por cinco miembros, se crearían cinco papelitos. En cada uno de ellos irían escritas palabras tales como: objeto, animal, profesión, fruta/vegetal, hombre/mujer. O simplemente el uso de una sola palabra para todos los participantes, por ejemplo, un animal. De esa forma, se pediría que pensarán qué animal, objeto, etc. asocian al concepto a tratar, sin compartirlo con sus compañeros.

Cada uno dividiría su dibujo en cinco partes, o las partes que compone el número de miembros del grupo. Realizaría una primera parte de su dibujo, por ejemplo la cabeza y plegaría el folio, dejando ver una pequeña marca para que el siguiente pudiera continuar el dibujo de una manera ordenada. Como en el literario, esto sería simultáneo y continuo en el grupo, y se irían pasando los folios y realizando los pliegues necesarios.

Al finalizar la actividad todos tendrán un “ser” nacido del “vientre mental” de cada uno de ellos, hijos todos de un colectivo, una creación en la que todos han participado.

Después de esta primera parte, sería interesante que una cartulina grande, compusieran una obra basándose en los resultados que han obtenido, bien eligiendo una de las historias o varias y representándolas, o uno o varios de los personajes surgidos de esa bacanal artística.

El “cadáver exquisito” nos aporta la idea de cómo el surrealismo se basa muchas veces el inconsciente colectivo. Incluso, sino colectivo, sí en el propio inconsciente, que transformamos en colectivo mediante esta actividad. Se deja entender cómo muchos de los elementos de un mismo concepto, muchas veces no tienen sentido de manera individual, pero sí pueden formar una gran idea o creación dentro de una recopilación de pequeñas aportaciones. Para el psicoanálisis esto sería parecido, pues un cadáver exquisito seríamos cada uno de nosotros, que estamos formados por pequeños fragmentos que parecen muchas veces ser inconexos, por el entorno, las situaciones o las necesidades vitales, pero que en definitiva sólo están respondiendo a lo que somos en realidad.

El alumno aquí puede desarrollar la importancia que supone un grupo. Puede llegar a apreciar cómo el trabajo colectivo da unos frutos imaginativos, creativos y productivos que les llevan a

un elemento común como es una creación artística en la que puede disfrutar, reírse y aprender. Así mismo, esta actividad refuerza su autoestima, pues comprenden que su trabajo es imprescindible para el resultado del grupo, y también su humildad y compañerismo, al tener que ver el trabajo y resultado de sus compañeros como imprescindible para ese mismo resultado.

Esta, junto con un automatismo colectivo, fue una de las actividades que se pudieron realizar con alumnos en el centro de prácticas. Llevamos a cabo la tipología literaria para que pudieran comprender el sentido colectivo y psicoanalítico del surrealismo. El resultado fue un conjunto de historias que les hizo disfrutar del proceso.

Automatismo colectivo⁴⁰

Esta técnica que vamos a desarrollar tiene su base en análisis freudianos sobre el proceso de interpretación de los sueños. Es decir, se basa en la descomposición analítica del sueño. Freud da por hecho que nuestros deseos incumplidos y frustraciones se tienden a desarrollar y cumplir en los sueños. Nuestro subconsciente así nos da tranquilidad, alivia nuestro entendimiento de una forma ficticia, no dejando aflorar esos deseos o inquietudes que puede llegar a ser perturbadores o escandalosos para nuestro mundo y sentido racional.

Sin embargo, aunque se “cumplan” en nuestro sueño, no sabemos, o podemos entender cuales son estas inquietudes sólo recordando el sueño, por que nuestro subconsciente camufla las imágenes verdaderas con imágenes simbólicas, dan salida a nuestros deseos o preocupaciones ocultas, sin que estas lleguen a perturbar nuestro mundo real.

El proceso para desentramar esos “deseos perturbadores” requiere de la asociación de ideas partiendo de lo visualizado en nuestra cabeza, y a partir de ahí, averiguar lo que una imagen simbólica nos llega a transmitir.

Las composiciones surrealistas, también pueden llegar a basarse en esa libre y rápida asociación de ideas.

Libre y rápida por que el surrealismo debe tener la premisa de la inmediatez y la falta de reflexión. Sólo dejando salir los primeros impulsos se conseguirá a algo verdaderamente sincero y limpio que hablará de nosotros.

La propuesta se puede presentar de una forma colectiva o individual.

Si fuera colectiva partiríamos del concepto presentado en clase. A partir de ese concepto el grupo debería comenzar con una lluvia de ideas. Pero para ayudar a una asociación de ideas, proponemos que de el concepto a trabajar los alumnos asocien varias palabras. Para empezar que cada uno relacione el concepto con un verbo. Después que cada uno relacione el concepto con un sustantivo. Y por último que cada uno lo asocie con un adjetivo.

Se crearán imágenes que en un principio nada tengan que ver con el concepto presentado, pero que en realidad subyacen de la idea que cada uno de ellos tiene de ese concepto.

Podrá después recoger esas impresiones, ideas y reflexiones dándole una composición algo más ordenada, para acabar creando algún tipo de representación sobre una cartulina.

Si fuera individual, el proceso sería el mismo, una libre asociación de ideas partiendo del elemento a tratar, o incluso un sueño personal que tenga relación con la reflexión que previamente haya trabajado el alumno. Puede incluso intentar crear un “sueño inducido”, es decir trabajar el concepto o la preocupación antes de conciliar el sueño y comprobar si esto acaba teniendo un reflejo en lo que su cabeza proyecte en las horas de descanso, para acabar trabajándolo sobre la actividad.

A partir de esta actividad, el alumno podrá asociar el proceso del psicoanálisis aplicado al surrealismo y la importancia de los sueños y el subconsciente que despertaba para los artistas “adscritos” a esta corriente. Podrá comprobar, como en verdad, muchas obras surrealistas, que en un principio carecen de un sentido lógico, pueden tener detrás la descripción de un problema del propio artista o una reflexión que deberán asociar al título de la obra. Podrán comprender cómo, partiendo de un elemento surrealista, pueden llegar a comprender el trasfondo mental, mucho más complejo, e imaginativo de la persona que creó la obra en cuestión.

Para él, podrá encontrar un punto de reflexión sobre sus principios racionales. Recapacitar sobre que no es todo lo que vemos o entendemos lo que realmente es, sino que en muchas ocasiones somos nosotros y nuestra razón los que bloqueamos ciertos aspectos que no queremos que se vean reflejados por las implicaciones emocionales que pueden acarrear. También pueden obtener otra forma de creatividad, una visión distinta del mundo en el que viven, esta vez no sólo de forma visual o de composición de una obra, nada que ver con los planos o las formas, sino en el significado mismo de las cosas. Puede servirles para ejercitar un pensamiento y lenguaje simbólico que les lleve a comprender lo subyacente que hay detrás de las cosas que muchas veces no entienden.

Decalcomanía

Las vanguardias y sus técnicas rompen con la forma tradicional del arte a la hora de componer una obra. Esto no significa que la obra no tenga valor artístico por no crearse de una técnica formal muy depurada, sino que cobra un valor mucho más allá de la manera forma y técnica que esté realizada.

Es decir, el hecho de que los artistas desechen las formas tradicionales de composición de una obra, por otras calificadas de “azar”, ya es un valor en sí mismo por la ruptura secular que eso conlleva. Ver la obra de arte desde un punto de vista que nadie había utilizado antes.

El arte tradicional queda aquí cuestionado en su elemento más formal compositivo, pero no sólo. Los surrealistas, como todas las corrientes de vanguardia, utilizan no sólo otros medios de creación, también otras formas de comprensión de la obra. Se considera que el subconsciente a la hora de entender una obra de azar es determinante para expresar nuestro propio yo.

Este es el caso de la Decalcomanía, asociada a Óscar Domínguez como impulsor de la técnica en 1936, y publicada en 1938 por André Bretón. Lo cierto es que, como ocurre con muchas técnicas de vanguardia, ya había precedentes parecidos de esta técnica⁴¹.

“Extiendan con un pincel grueso *gouache* de color negro, más o menos diluido por zonas, sobre una hoja de papel blanco satinada que recubrirán enseguida con una hoja similar sobre la que ejercerán una presión moderada. Levanten sin prisa esta segunda hoja”. Así es como describe André Bretón la realización de la técnica de la Decalcomanía.

Se pueden tener en cuenta tres opciones a la hora de ejecutar una obra con esta técnica:

- Sin objeto preconcebido. Sin ningún tipo de intervención intencionada del artista, simplemente dejándose llevar por los movimientos a la hora de dejar posar la tinta y plegar el lienzo o papel. Permite estimular la imaginación del artista, haciéndole ver múltiples opciones dentro de una misma imagen.
- Premeditada. Realizada con la intervención del artista, mediante una plantilla que proporcione una imagen deseada. Esta técnica fue utilizada por Óscar Domínguez y por Marcel Jean.
- Intervención media. Consiste en la utilización de la primera, pero una vez estampada en ambas caras, intervenir sobre la imagen mediante dibujo, o cualquier otra técnica que dé cuerpo a la “mancha” de *gouache* compuesta. Ojos, patas, que forme parte de un paisaje, etc. Dejarse llevar por lo que el azar te permite imaginar.

Se desarrolla el concepto de las “técnicas de azar”, donde se da a entender que lo que el artista visualiza nos es más que lo que su subconsciente, sus deseos, miedos o pensamientos más profundos e irracionales, pueden salir a la luz, transformando eso en una expresión de nosotros, ya no de lo que vemos, sino de lo que somos, a través de lo que vemos.

El alumno aquí puede dejarse llevar e incentivar su creatividad, visualizando una “mancha” que le lleve a ver algo más allá, modificándola o dándole el significado que él mismo crea conveniente. De igual modo, el alumno puede expresar, mediante los mismo mecanismos del psicoanálisis y el subconsciente, algo que desee, piense, tema, etc., de manera inconsciente, descongestionando, sin que lo sepa, esa inquietud, y liberando una emoción contenida por su racionalidad.

Recursos:

- Papel blanco.
- Papel de periódico.
- Gouache negro.
- Cartulina (en el caso de querer realizar un molde).

Grattage

Este término significa rasgado en francés. Fue una técnica utilizada por autores surrealistas como Max Ernest (1891-1976) o Joan Miró (1893-1983), incluso por otros autores ya mencionados como el Paul Klee.

Tiene mucho que ver con la técnica del *Frottage*, que se basa en el rasgado de los elementos en la obra.

Esta técnica consiste en impregnar de diferentes colores la superficie sobre la que se va a trabajar. En este caso, se podrían utilizar una cartulina blanca y ceras de colores vivos.

Primero dibujaremos un borde en la cartulina blanca para delimitar la obra. Frotaremos el lateral de las ceras con la superficie de la cartulina hasta el borde dibujado, y eliminaremos los restos de cera de forma delicada con un papel de cocina.

Sobre la capa de ceras pintaremos de manera uniforme una capa de pintura gouache negra con un pincel ancho y plano para abarcar más superficie. Procurando que esa capa de pintura sea bastante gruesa, pero sin grumos y una vez acabado, la dejaremos secar bien.

Una vez secado, podremos pintar sobre la superficie rasgando con un palillo u objeto con punta. Eliminaremos la pintura negra y saldrán a relucir los colores llamativos de las ceras.

De esta forma, el dibujo tendrá cierto volumen, y la líneas o el dibujo que se realice resaltará por los vivos colores y el fondo oscuro.

Si “dibujamos” una silueta o un retrato y después, en su interior, lo atravesáramos de líneas curvas y ondulantes, veríamos cómo parece que el retrato aumenta de volumen.

Es interesante, no sólo por el aprendizaje de una nueva técnica utilizada por los artistas de vanguardia, sino por que claramente pedagógica con respecto a lo que intenta el surrealismo y el psicoanálisis en el que se basa: rasgar. Cómo si nosotros fuéramos la obra realizada con *grattage*, sólo manifestamos la capa más oscura. Nosotros, el hombre es la capa opaca y negra que oculta detrás un sin fin de colores y formas. Si nosotros, al igual que el artista, o el alumno, rasgamos con un punzón, mediante preguntas, recuerdos y reflexiones, encontraremos esa multitud de vivos colores que son nuestras sensaciones más ocultas, nuestra irracionalidad se asoma a partir de las rendijas que vamos creando sobre la oscura capa de gouache.

El alumno puede aquí, como en todas las actividades manifestar su creatividad, descubrir la volumetría que proporciona la visión distorsionada y como se consigue con el contraste de una capa uniforme y opaca frente a otra dinámica y heterogénea.

Recursos:

- Cartulina blanca.
- Ceras de colores.
- Gouache negro.
- Pincel ancho y plano.
- Objeto punzante, palillo.
- Papel de cocina.

7. Conclusiones

Hemos intentado, desde esta pequeña aportación, fomentar y contribuir a la didáctica de la Historia del Arte. Desde aquí no se pretende menospreciar o no considerar toda forma de pedagogía o práctica educativa más tradicional o puramente teórica, sino realizar un aporte un tanto más práctico e incluso lúdico para la mejora de la comprensión y la estimulación del alumnado.

Desde el hecho creativo y creador, hemos considerado que podemos llegar a motivar, no sólo el interés por la Historia del Arte sino también utilizar el arte como medio de expresión.

Sólo con hacer entender que el arte y la creación artística tienen y son un lenguaje propio, muchas veces nada asociado a lo verbal, estaremos haciendo mucho. La riqueza del hecho artístico no recae solamente en el resultado, sino también en su proceso y en todo lo que a él acompaña.

Además si queremos potenciar el conocimiento de la Historia del Arte, debemos ser conscientes de cómo esto no puede realizarse en uno o dos cursos saltados en el currículo. Si parte de los estudios de la Historia del Arte en Secundaria y Bachillerato consisten en dar a conocer a los artistas y su biografía ¿Cómo podremos hacer ver al alumno que ser un artista o un genio creador conlleva un proceso prolongado desde la infancia hasta la edad adulta, si lo que hacemos es segmentar ese proceso en el periodo escolar? A este respecto ya reflexionó Gradner (1982, p. 112). Mucho más, de hecho, si atendemos a la obra de Bordes, J (2007), quien ve en los artistas de las vanguardias y clara influencia de su infancia y los métodos pedagógicos asociados al dibujo en ella.

Estableciendo una conexión emocional o reflexiva entre el alumno, el arte, y más específicamente el arte de las Vanguardias, intentamos que se cree un vínculo, una relación que haga que se acabe viendo la Historia del Arte como un elemento necesario para conocer las manifestaciones artísticas del pasado, y por tanto conocernos a nosotros mismos como especie.

Si el alumno comprende que el arte puede servir y sirve para expresar lo que hay en su interior y que lo que crea es igualmente válido que un documento escrito, podrá asociar la misma idea a las creaciones artísticas pasadas y actuales. Esta asociación le permitirá comprobar cómo hay muchas formas de expresión y conocimiento del mundo, cómo hay distintos enfoques de experimentar un mismo concepto, ya sean el dios de la Biblia o el de una Catedral, la realidad física o el retrato cubista. Todo puede referirse a un mismo elemento, pero visto desde prismas distintos, expresado con lenguajes diferentes y aportando un significado novedoso dependiendo de cómo se represente aquel objeto que se está reflexionando.

No es más que la creatividad aplicada de diferente manera. Potenciando distintas formas de ver un mismo elemento, podremos potenciar en el alumno una mente abierta, mayor tolerancia y respeto, mejorar habilidades para enfrentarse al mundo y a los problemas y nuevas formas de expresar lo que ellos necesiten.

Esta es una labor complicada, más aún cuando no hemos podido desarrollar plenamente nuestro proyecto. Sí que pudimos, como ya se ha mencionado anteriormente, llevar a la

práctica una mínima parte de la propuesta. La puesta en práctica de dos de las actividades, con el fin de explicar el surrealismo, fue muy estimulante tanto para los alumnos como para quienes lo aplicamos. Y pudo servir de una buena base para una visita posterior al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde pudieron entender con menor complejidad el surrealismo daliniano.

Las complicaciones al enfrentarnos al proyecto eran varias. Por un lado saber cómo dar cierto aire innovador a una educación muchas veces anclada en las formas tradicionales. Incluso, aunque muchas de ellas no fueran tradicionales, si presentaban demasiada pesadumbre para un grupo de personas entre 14-15 años que se están enfrentando al arte de una forma tremendamente documental, y con la que no encuentran una relación personal. Si podemos desde este punto de vista desechar la pregunta “¿esto para qué me sirve?” en conexión a la Historia o la Historia del Arte, ya estaremos dando un paso de gigante. Si fomentamos la necesidad y sensibilidad artística en las aulas estaremos consiguiendo grandes logros. Ya no sólo por que esto sirva de método didáctico para la historia de las manifestaciones artísticas desde un punto de vista académico, sino por que verán el arte como algo muy cercano a ellos mismos, y posiblemente serán “consumidores” de arte con mayor facilidad en un futuro.

De todas formas, entendemos que el proyecto es sólo una propuesta, y que también tiene sus elementos negativos o sus dificultades. Por un lado existe la realidad del aula. No en todos los centros encontraremos condiciones y realidades ideales para llevar a cabo tales proyectos tan prácticos. El número de alumnos, sus dispares intereses, sus conductas, motivaciones, espacios, materiales, etc. son una importante limitación a la hora de fomentar este tipo de prácticas y didácticas, que muchas veces se convierten en quimeras.

También hay que considerar la propia motivación del alumnado. Ya no solamente por los condicionamientos sociales, económicos, materiales o espaciales, sino por el propio adolescente y su comportamiento propio de la edad que representa. El murmullo constante, las bromas o conversaciones entre grupos reducidos, etc. requieren del docente más atención y esfuerzos extras que una clase magistral. Además del propio desinterés que puedan presentar los alumnos, al considerar que las técnicas plásticas no requieren más esfuerzo que un escrito o una lectura.

Sin embargo, lo más importante que tenemos que tener en cuenta para realizar este proyecto es la confianza en la capacidad, habilidades, actitudes y aptitudes en el alumnado. Si el proyecto no ha salido como era lo esperado, puede ser principalmente, por que la motivación y esfuerzos no han sido los más indicados, aunque por supuesto, también influyen los comportamientos de los educandos. Aún así, la confianza en el alumno es clave a la hora de poder darle margen para la creación, por muy abstracta que nos pueda parecer, puede que haya hecho, o no, un ejercicio de reflexión al respecto. Debemos confiar.

También debemos apuntar que la temática también ha resultado novedosa. No es nuestro campo de estudio el Arte ni el siglo XX, sin embargo ha supuesto un importante reto, y por supuesto interés. Enfrentarse al principio del siglo XX y a las vanguardias artísticas ha sido complicado. Conceptos, terminología, ideas estéticas, filosóficas, expresiones, autores y obras, han supuesto una intensa labor de investigación y asimilación, pero sin duda un horizonte cargado de motivación, por lo novedoso y por el contenido de esa novedad. Si las Vanguardias, y la nueva visión del mundo, son estimulantes y reflexivas para quien realiza la propuesta e intenta aplicarla, también lo puede ser para quien va a recibir este estímulo.

Harto complicado ha sido sin embargo la recopilación de técnicas o actividades que pretendiesen dar a conocer las vanguardias. Muchas de ellas nacidas de las Bellas Artes, pero otras muchas surgidas de juegos infantiles o literarios, han servido para estimular la realización del proyecto. Y sobre todo ver cómo estas actividades además de “entretenidas” y estimulantes en el campo de la creatividad nos acercaban más a comprender qué influía en los artistas de vanguardias o a qué recurrían para componer o enfrentarse a una obra.

Muchas son las carencias que puede presentar la propuesta. Desde un marco más teórico artístico, que como hemos indicado, consideramos que no es el objetivo, hasta elementos más puramente pedagógicos que por tiempo, espacio o desconocimiento se han escapado del texto.

Sin embargo, creemos que podemos haber aportado una mínima reflexión sobre cómo podemos afrontar de una forma novedosa la didáctica del arte. Mediante la aplicación de la creación artística basada en técnicas de las vanguardias y con elementos emocionales para trasladar a la obra, consideramos que potenciamos objetivos muy interesantes.

Primero el conocimiento de formas compositivas ligadas a un periodo artístico. Segundo el acercamiento a técnicas y materiales plásticos que están desligados del alumno si no cursa alguna asignatura de plástica, algo que no se potencia mucho ni desde los centros, ni desde las familias ni desde el Estado. Tercero el plantear el Arte como un mecanismo de expresión y no sólo como un elemento observable, potenciado así que ellos mismos se vean capaces de hacer uso de la expresión artística como método de expresión emocional. Cuarto que expresen, o que den una alternativa cultura, saludable y social a las preocupaciones que los alumnos puedan tener, ya que tener alternativas de expresión puede evitar recurrir a la violencia o ser en un futuro unos adultos sin habilidades desarrolladas para dar salida a sus miedos, frustraciones, alegrías o pensamientos complejos. Quinto que empaticen con el artista y con el proceso creador, lo cual consideramos de suma importancia, pues comprenderán que un trabajo, un resultado final, ya sea una obra de arte, un trabajo, una relación, etc. pasa por diferentes fases, procesos y trabajo que al final podrá dar unos frutos con los que podemos estar satisfechos. Sexto que mediante ese proceso de trabajo artístico y emocional de reflexión, puedan comprender cómo el arte contemporáneo, de vanguardia y actual, tiene un valor intrínseco, ya no sólo por el autor o por los años que tenga la obra, sino por el contenido que en la obra se manifiesta. Séptimo, creemos que también fomentamos el respeto por la obra y sentimientos ajenos, por el trabajo en grupo y fomentamos la empatía que el alumno creador puede experimentar por otra obra de igual temática, pero distinto resultado, que un compañero haya creado, posicionándose así en las distintas maneras de ver una misma problemática. Y octavo, estaremos potenciado la autoestima y autosuficiencia del alumno al poder observar cómo él mismo es capaz de dar salida a sus emociones de una forma creativa y estética

En definitiva, hemos intentado crear un vínculo especial entre el alumno y la Historia del Arte, mediante la unión emocional y la empatía con el artista. No sabremos si esto se podrá conseguir, desde luego no sólo durante una Unidad Didáctica, de eso debemos ser conscientes, pero siempre con la vista puesta un objetivo común, aunque sea mediante pequeños pasos, podremos avanzar en mejorar y estimular la educación humanística en las aulas como método de desarrollo personal de nuestros alumnos.

Notas

¹ Recomiendo Edwards, B. Aprende a dibujar. Un método garantizado. (Título original : Drawing on the right side of the brain.). Madrid, 1988.

² Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

³ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

⁴ Decreto 23/2007, de 10 de mayo, para el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la CAM; Decreto 67/2008, de 19 de junio, para el currículo del Bachillerato en la CAM (estos dos aplicados la LOE); Decreto 48/2015, de 14 de mayo, para el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la CAM; Decreto 52/2015, de 21 de mayo, para el currículo del Bachillerato en la CAM (estos dos para la LOMCE).

⁵ D 23/2007, Anexo, currículo de las materias de educación secundaria obligatoria, Ciencias Sociales, introducción.

⁶ Por ejemplo recurriremos al “cadáver exquisito” como posible medio de creación relacionada con la competencia lingüística.

⁷ Anexo I sobre competencias básicas publicado en el RD 1631/2006, de 29 de diciembre. Introducción.

⁸ López Lapeña, C. “Vanguardias artísticas, vanguardias literarias: un enfoque integrador”, Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, pp. 36-46.

⁹ Antequera Congregado, Luz, *Arte y Astronomía: evolución de los dibujos de las constelaciones*. Tesis doctoral, UCM, Madrid, 2001, Realiza un estudio sobre la relación que pudiera haber entre las pinturas de Altamira y las constelaciones celestes.

¹⁰ Como educador y guía de niños entre 3-12 años en museos, nuestro grupo de trabajo, solíamos hacer talleres artísticos después de las visitas. En uno de ellos, una alumna de unos 11 años se desenvolvía y ayudaba a sus compañeros a la hora de mezclar colores y crear otros nuevos, sin que, como educador, les hubiera dado ninguna indicación al respecto. La razón de esto era una: Su madre era pintora. Esta niña estaba acostumbrada a ver su madre trabajando, mezclando pigmentos, incluso ayudándola, por lo que trasladó un hecho cotidiano a una interacción con el grupo eficaz y pudo desarrollar creatividad en el taller realizado.

¹¹ VV.AA. Informe Fundación Botín: Artes y emociones que potencian la creatividad. Fundación Botín. Madrid, 2014, p. 92.

¹² De especial relevancia me parece el estudio de Bordes, J., *La infancia de las vanguardias. Sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus*. Cátedra. Madrid. 2007. En donde se realiza un estudio sobre la forma de enseñar y la metodología empleada desde la Ilustración en el campo, principalmente, del dibujo. Ahí se destacan muchas actividades que los docentes de los artistas de vanguardia utilizaban en la infancia de éstos, y cómo esta metodología, donde incluimos el collage y otras técnicas, ya experimentadas desde mediados del siglo XVIII, tienen su repercusión y apropiación en la creaciones de estas primeras vanguardias del siglo XX.

¹³ La obra “*El mundo de ayer. Memorias de un europeo.*”, está escrita en 1942 por Sweig, S., y supone un magnífico repaso a la historia y formas de vida de un ámbito burgués desde el último tercio del s. XIX hasta la fecha en la que fue escrito. Ahí se reconstruye a través del autor el tipo de educación, la visión del mundo, la visión de la Guerra, además de los acontecimientos vividos en primera persona por el autor, la “inocencia” de un mundo que acabó por desaparecer.

¹⁴ Goñi, A., TFM: *¿Aprender Historia imaginándola? El relato breve histórico como herramienta de motivación y empatía histórica en alumnos de Ciencias Sociales*. Dir. Mugueta Moreno, I. Universidad Pública de Navarra. 2013.

¹⁵ Ob.cit. Fundación Botín, p. 95.

¹⁶ *Ibidem*, p. 94.

¹⁷ *Ibidem*, p. 95.

¹⁸ *Ibidem*, p. 15.

¹⁹ *Ibidem*, p. 9.

²⁰ *Ibidem*, p. 12.

²¹ *Ibidem*, p. 98.

²² Destacamos la que, a partir de septiembre de 2015 tendrá lugar en el centro Cibeles, como muestra de una retrospectiva de la obra de Kandinsky y en consecuencia una explicación de la abstracción. http://www.centrocentro.org/centro/exposicion_ficha/146

²³ Remito a los videos referenciados en la bibliografía sobre las técnicas para realizar un retrato cubista que han servido de base y modelo.

²⁴ Deuchars, M. “Dibuja, pinta e imprime como los grandes artistas”. 2015.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Moreno, A., *Guía didáctica de la exposición “¡1914! La vanguardia y la Gran Guerra”*. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid, Madrid, 2008.

-
- ²⁷ En educathyssen se desarrolla este collage de la papelera asociándolo a “El psiquiatra” de Kurt Schwitters, y en cuya actividad propuesta nos basamos. Remito a la bibliografía.
- ²⁸ Bordes, J., recoge algunas obras desde finales del s. XVIII.
- ²⁹ Martín Roig, G. *Como pintar Abstracto*. Barcelona. 2010.
- ³⁰ Remito al blog de Didatticarte, referenciado en la bibliografía para exponer los trabajos de algunos alumnos y las actividades que la creadora de esta web propone, y que me ha servido de guía.
- ³¹ *Manifiesto técnico de pintores futuristas*, en Micheli, M. de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid. 2001, p. 321.
- ³² Web referenciada en la bibliografía.
- ³³ Ob.cit., Deuchars, M.
- ³⁴ Ob.cit., Martín Roig, p. 14.
- ³⁵ *Ibidem*, pp. 22-23.
- ³⁶ Ob.cit., Deuchars, M.; ob.cit., Martín Roig, G.pp. 40-41.
- ³⁷ Ramírez, J.A., “Las vanguardias históricas: de cubismo al surrealismo”, *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*. Madrid, 2010, p. 245.
- ³⁸ Web referenciada en la bibliografía sobre el recorte de imágenes básico en “Photoshop”.
- ³⁹ Referenciada en la bibliografía, una web donde es explicado el proceso y teoría utilizados.
- ⁴⁰ Peláez Malagón, J.E., “Propuestas didácticas para el estudio de la pintura surrealista”, *Actas del I Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española: La didáctica de la enseñanza para extranjeros*. 2007, pp. 337-348.
- ⁴¹ Ob.cit., Border, J. , nos habla en su obra de una serie de técnicas que él llama “Dibujo mental” relacionadas con las composiciones surrealistas o abstractas con autores como Justinus Andras Kerner, Annie Besant o el Marie Jean-León Le Coq, médicos, y algunos poetas, que utilizaban técnicas similares para analizar el subconsciente y el mundo de los sueños.

Bibliografía

Arnheim, R. *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós, Barcelona, 1993.

Ávila, R. M. “La enseñanza de arte en la escuela”, *Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*. Nº 37, julio 2003. pp. 30-42.

Ávila Valdés, N., “Talleres de arte con adolescentes hospitalizados. Una experiencia de comunicación”. *Educere: Investigación arbitrada*. Año 13, nº 45, Abril-Mayo-Junio, 2009, pp. 449-456.

Bordes, Juan. *La infancia de las Vanguardias. Sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus*. Cátedra. Madrid. 2007.

Bozal, V. “Los primeros diez años. Ya no, pero todavía no.”. *Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo*. Madrid. 1991. Pp. 15-26.

Calaf, R., Navarro, A., Samaniego, J.A., “Para comprender el arte del siglo XX”, *Ver y comprender el arte del siglo XX*, Síntesis, Madrid, 2000. pp. 89-147.

Castrillo, C. F., “¡1914! La vanguardia y la Gran Guerra. El arte ante la Primera Guerra Mundial”. *Lápiz: Revista internacional del arte*. Nº 248, 2008, pp. 29-39.

Cirlot, L., *Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX. Cómo identificarlas*. Planeta, Barcelona. 1998.

Deuchars, M., *Dibuja, pinta e imprime como los grandes artistas*. Cocobooks. 2015.

Díaz-Obregón Cruzado, R., “Hablar y hacer arte contemporáneo en la escuela: Unidad didáctica del retrato interior. 1º de la E.S.O.” *Arte, individuo y sociedad*, vol.14, 2002. Pp. 287-299.

Edwards, B. *Aprender a dibujar. Un método garantizado*. Madrid, 1988.

Egan, K. *Fantasía e imaginación: su poder en la enseñanza*. Ediciones Morata. Madrid. 1999 [1986]

Eisner, E.W. *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós, Barcelona. 2004.

Font, S., “Didarco’Al: un proyecto de didáctica del arte contemporáneo”, *Estudios sobre Educación*, nº 14, 2008, pp. 141-161.

Gradner, H. “Desarrollo artístico general”, *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*, Paidós, Barcelona, 1982, pp. 107-131.

Gutiérrez, T. “El juego en el arte moderno y contemporáneo”, *Arte, Individuo y Sociedad*, vol. 21, 2009, pp. 51-72.

López Lapeña, C. “Vanguardias artísticas, vanguardias literarias: un enfoque integrador”, *Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*. 2012, nº 71, pp. 36-46.

Martínez Díez, N., Rigo Vanrell, C., López Fernández Cao, M., “La obra de arte como estímulo creador en distintas etapas de la educación: Primaria, Secundaria y Facultad de Educación”, *Arte, Individuo y Sociedad*, vol.5, Madrid, 1993. pp. 59-74.

Martín Roig, G. *Cómo pintar Abstracto*. Parramón. Barcelona. 2010.

Martínez, N. “La terapia artística como una nueva enseñanza”, *Arte, Individuo y Sociedad*, nº8, 1996, pp. 21-25.

Micheli, M. de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza. Madrid. 2001.

Moreno, A., *Guía didáctica de la exposición “Vanguardias Rusas”*. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2006.

Moreno, A., *Guía didáctica de la exposición “¡1914! La vanguardia y la Gran Guerra”*. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid, Madrid, 2008.

Oliver, M. “El arte abstracto como punto de partida para una formación artística en educación infantil”. *Arte, Individuo y Sociedad*, Anejo I, 2002, pp. 311-317.

Pascale, P. y Ávila, N. “Una experiencia de creatividad con adolescentes hospitalizados: unidad de psiquiatría de adolescentes del Gregorio Marañón”, *Arte, individuo y sociedad*, 19, 2007, 207-246.

Peláez Malagón, J.E., “Propuestas didácticas para el estudio de la pintura surrealista”, *Actas del I Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española: La didáctica de la enseñanza para extranjeros*. 2007, pp. 337-348.

Peláez Malagón, J.E., “Los cubismos dentro del aula”, *Actas del I Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española: La didáctica de la enseñanza para extranjeros*. 2007, pp. 349-355.

Peláez Malagón, J. E., “La didáctica del arte abstracto: realidad y juego en el aula de ELE”. *Revista Foro de Profesores de ELE*, nº 4, 2008.

Pol, E. “La recepción del arte”, *Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Monografía: Arte e historia del arte en las aulas*. Nº49, julio 2006, pp.7-26.

Ramírez, J.A. “Las vanguardias históricas: del cubismo al surrealismo”, *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*. Vv.aa., dir. Ramírez, J. A., Alianza, Madrid, 2010, pp. 204-266.

Rigo Vanrell, C., “Creación artística en la adolescencia: vinculaciones terapéuticas.”, *Arteterapia. Papeles de arte terapia y educación artística para la inclusión social*. Vol. 2, 2007, pp. 247-260.

Samperio Iturralde, J. I., “¡Qué vienen los rusos!””, *Descubrir el arte*. Nº 152, 2011. pp. 58-69.

Serrano, E. “La empatía histórica como instrumento de aprendizaje”, *Historia 16*, nº 205. Mayo de 1993, pp. 120-121.

V.V.A.A. Catálogo de la exposición *La Caballería Roja. Creación y poder en la Rusia soviética de 1917 a 1945*. La Casa Encendida. Madrid. 2011.

Recursos WEB

Blog “Plástica práctica” sobre actividades de creación artística:
<https://inmitacs.wordpress.com/>

Web para el tratamiento de las corrientes artísticas del siglo XX, test y actividades:
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/arte_cultura_sigloXX/WebArte%20y%20Cultura%20SXX_MEC/web/index.htm

Blog italiano sobre actividades artísticas y didáctica del arte :
<http://www.didatticarte.it/Blog/?lang=es>

Recursos digitales sobre las vanguardias de la primera mitad del siglo XX:
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/Las_vanguardias_art%C3%ADsticas_del_siglo_XX

Arte y I Guerra Mundial:
<http://www.memorial-caen.fr/10EVENT/EXPO1418/gb/visite.html>

Cómo hacer un retrato cubista:
<https://www.youtube.com/watch?v=oGELy7T8dLo>,
https://www.youtube.com/watch?v=5_6WiybyE4Q

Collage de la papelera:
http://www.educathyssen.org/capitulo_2_el_collage

Para la velocidad de obturación. Base de la actividad “imágenes en movimiento”:
<http://www.xatakafoto.com/curso-de-fotografía/curso-de-fotografía-12-velocidad-de-obturacion>

Modificación de obras de arte por artistas contemporáneos. Base de explicación para el concepto dadaísta:

<http://eugenialoli.tictail.com/products/paintings>

<http://www.planetzig.com/art.html>

<http://www.worth1000.com/contests/27367/superhero-modren-4>

Para la realización de ésta actividad, nociones básicas de recorte de imagen:

<http://siemprepeldiendo.blogspot.com.es/2007/12/tutorial-de-recorte-en-photoshop-1.html>

Con respecto a la realización de “Cadáveres exquisitos”:

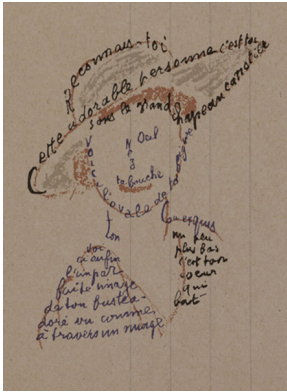

<http://www.elfloridobyte.com/creacion/128/cadver-exquisito-teora-1-de-3>

ANEXO.

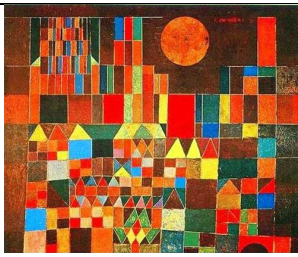

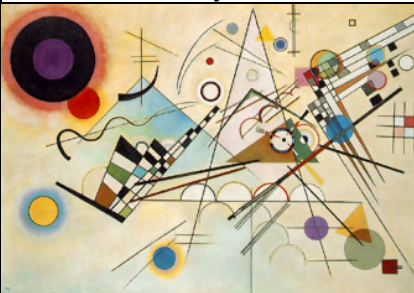
TABLA-RESUMEN DE LOS CONTENIDOS
TEÓRICO-HISTÓRICO ARTÍSTICO.
POSIBLE APLICACIÓN PARA DOSSIER DEL
ALUMNO.

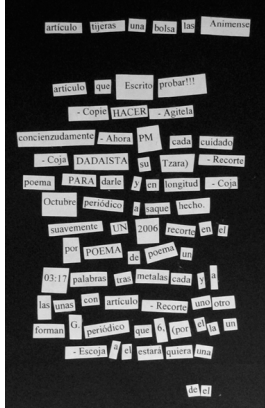

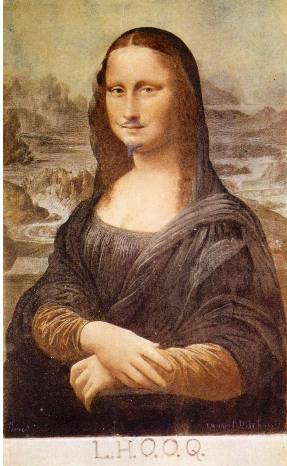
Vanguardias Artísticas del s. XX

Características		Contexto
<ul style="list-style-type: none"> - Ruptura con la tradición, la convención social y artística. - Innovación técnica y compositiva. Siempre probando nuevas formas de creación, nuevas texturas y técnicas. - Vuelta a los elementos básicos en todos los aspectos: Colores primarios, formas geométricas, técnicas de creación infantiles, la línea, culturas “primitivas”. - Ruptura de la perspectiva renacentista. Representación de planos superpuestos, planos simples, sin “engaño” visual. - Ruptura con la mimética. No se imita la realidad natural, sino una visión interiorizada o transformada de ésta. - Convivencia de la libertad del artista y su individualidad con la necesidad de crear obras que representen y entiendan una amplia colectividad social, sin necesidad de conocimientos previos a la obra. La simple intuición y emocionalidad, provocadas por las formas y el color. - Representación de conceptos no tangibles. Percepciones sensoriales, reflexiones personales, automatismos. - Influencia de autores como el Greco, Goya, El Bosco o Brueghel, que representan pictórica, figurativa o temáticamente una forma distinta al clásico renacentista. - Influencia de las nuevas tecnologías, tanto por su asombro como por las nuevas percepciones visuales que provocan. - Intensidad ante la vida. Exaltación de las emociones y la pasión. - Abarca a todas las manifestaciones artísticas del hombre, Literatura, Cine, Pintura, Escultura, Arquitectura, Diseño, Danza, Teatro. - Importancia y protagonismo del color, que dota de significado propio a la obra. 		<p>El término vanguardia referencia a una posición militar que significa en primera línea de exploración y combate. Y eso mismo es la innovación artística de principios del siglo XX, una incursión, una primera línea de combate que lucha contra un enemigo pesado y fuerte: la tradición y el convencionalismo.</p> <p>Las vanguardias artísticas suponen una radical transformación de las formas artísticas, influenciadas por muchos elementos científico-técnicos, sociales, económicos, políticos y artísticos, que han eclosionado en manos de los artistas como una granada colorista e infantil.</p> <p>Esas grandes influencias las encontramos desde muchos aspectos y distintos orígenes: La revolución francesa rompe con la <i>microsociedad</i> cortesana que creaba una dependencia artística y académica del artista, llevándole a ser más libre y tener más clientela.</p> <p>El mundo colonial descubre a los artistas occidentales nuevas muestras de expresión artística, calificadas de primitivas, que recuerdan a los orígenes del hombre.</p> <p>Las revoluciones industriales aportan al mundo nuevas formas de vida y nuevas relaciones sociales. La fotografía ha roto con la representación de la naturaleza de forma que ya no tiene sentido imitarla.</p> <p>La teoría de la relatividad ha creado nuevas concepciones del espacio y el tiempo, algo que influye en su representación.</p> <p>La guerra ha hecho reflexionar al hombre sobre su existencia y el por qué se muere. Se cuestionan, a la vez que se exaltan, los nacionalismos patrióticos.</p> <p>Los movimientos sufragistas introducen poco a poco el feminismo en el pensamiento occidental, y su incorporación al trabajo en guerra cuestiona su posición social.</p> <p>La revolución soviética representa una alternativa a los Estados liberales decimonónicos y enfrenta a las clase sociales, ya no en post del único objetivo que es la Nación, sino de distintos objetivos determinados por los distintos intereses socioeconómicos, la lucha de clases se materializa más que nunca.</p> <p>Se tiene conciencia de los horrores de la Guerra y sus dramáticas consecuencias</p> <p>Estas circunstancias han provocado que el artista y el individuo reaccione y cambie su forma de ver el mundo y por tanto su forma de expresión.</p>

Cubismo	Características	Actividad	Autores	Obras
<p>La primera gran ruptura con la forma de representación. Desde 1907, con <i>Las señoritas de Avignon</i> y la nueva forma de representación subjetiva y en planos de la realidad.</p> <p>Protocubismo (1908/09): período de influencia de Cézanne. predominio de verdes y ocre. Estructuración geométrica de la realidad</p> <p>Analítico (1909 /11) Análisis detallado del objeto. Distintos puntos de vista de un objeto en ese mismo objeto. El pintor pinta las cosas como las piensa, no como las ve. Tema dominante naturalezas muertas y figuras humanas. Colores cromáticamente, grises y ocre.</p> <p>Sintético (1912/14) El objeto quebrado del cubismo analítico es reconstruido, pero no en su totalidad, sino que se toma lo más representativo del objeto. La imagen se forma por planos muy coloreados. En 1912 Picasso introduce el collage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El objeto no tiene una sola forma. Tiene tantas formas como planos. - Las formas figurativas se resumen a elementos geométricos. - Predilección por colores ocre, grises, verdosos o tierra. - Representación de objetos cotidianos. 	<p>Retrato cubista:</p> <p>Crear un retrato o imagen cubista a partir de la observación de una figura desde diferentes ángulos o la desfragmentación de ésta.</p> <p>Descomposición geométrica:</p> <p>Segmentar una imagen mediante la superposición de elementos geométricos y su posterior relleno de colores básicos alternos.</p> <p>Caligrama:</p> <p>Componer una imagen a partir de una creación literaria, cuyo contenido se asemeje a lo representado o viceversa.</p> <p>Collage de la papelera:</p> <p>Creación de una obra pictórica pero utilizando también elementos materiales superpuestos que den materialidad y textura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pablo Ruíz Picasso. (1881-1973). - George Braque. (1882-1963) - Juan Gris. (1887-1927) 	 <p><i>Dora Maar sentada</i>. Pablo Picasso. 1937</p> <p><i>1945 (still life)</i>, Ben Nicholson, 1945.</p> <p><i>Reconócete</i>. Guillaume Apollinaire. 1915</p> <p><i>El psiquiatra</i>, Kurt Schwitters, 1919.</p>

Futurismo	Características	Actividad	Autores	Obras
<p>F. Tommaso Marinetti inaugura esta vanguardia en 1909 publicando el Manifiesto Futurista en Le Figaro. Mostraba una exaltación por la máquina, por la velocidad, por el movimiento como representación de la vida moderna.</p> <p>Con influencias impresionistas por el color y cubistas por la forma. Milán como ciudad industrial y representativa del movimiento. Movimiento profundamente italiano, muy vinculado al patriotismo fascista, la violencia y favorables a la Guerra.</p> <p>Aman el progreso tecnológico, no el progreso social. “Queremos demoler los museos, bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las vilezas oportunistas y utilitarias”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Representaciones del movimiento: velocidad, energía, fuerza, dinamismo. - Contenido relacionado con la modernidad: ciudades, automóviles, guerra, deportes, etc. - Formas y colores violentos, que generan movimiento y pasión. - Multiplicación de imágenes, líneas, detalles, sucesión de objetos, imágenes caleidoscópicas. - Distintos medios de expresión: pintura, cine, fotografía, escultura, diseño, poesía... 	<p>Rayonismo</p> <p>Realizar trazos rápidos y multidireccionales con colores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) 	 <p><i>Rayonismo rojo.</i> Mikhail Larionov. 1911.</p>
		<p>Sombras</p> <p>Representación de un elemento teniendo como base las luces y sombras que haga una luz eléctrica sobre el objeto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Umberto Boccioni (1882-1916) 	 <p><i>Guernica (detalle),</i> Pablo Picasso, 1937.</p>
		<p>Maquinaria viva</p> <p>Posicionarse en la visión o vivencias a través de una máquina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carlo Carrá (1881-1966) - Giacomo Balla (1871-1957) 	 <p><i>En picado sobre la ciudad,</i> Tullio Cralli, 1939</p>
		<p>Imágenes en movimiento</p> <p>Representar cualquier acción dinámica, deportiva, etc mediante una fotografía. Captar el movimiento.</p>		 <p><i>Dinamismo de un perro sujeto con correa,</i> Giacomo Balla, 1912.</p>

Abstracción	Características	Actividad	Autores	Obras
<p>Si otras corrientes transforman la representación de la realidad de alguna forma, por la línea, el color, los elementos figurativos representados, etc., la abstracción directamente elimina esa realidad representada.</p> <p>No se quiere representar la realidad para que la obra creada tenga valor, por que se quiere hacer ver que la obra ya tiene valor en sí misma. Los colores y las formas son lenguaje en sí, no hace falta que representen nada. Kandinsky inaugura esta corriente en 1910 rompiendo esa figuración en sus obras.</p> <p>La obra se resume, desfragmenta, se simplifica la representación del objeto hasta hacerlo casi irreconocible, no por ello perdiendo su significado, sino sumándole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - No imita ni representa la realidad externa. - La forma y el color tienen significado propios. - Simplicidad en las formas, elementos geométricos como elementos básicos en la representación. - Colores primarios, vivos y básicos. - Pretende representar aquello intangible. 	<p>Dibujo Automático</p> <p>Composición a partir de la línea, dejando llevar la mano por la libre dirección del antebrazo guiado por la reflexión de un pensamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vasili Kandinsky. (1866-1944). - Kazimir Malévich (1878-1935) 	 <p><i>Mujer, pájaro y estrella.</i> Joan Miró, 1966-73</p>
		<p>Abstracción geométrica</p> <p>Desfragmentación de un plano, dando formas y objetos básicos para una composición geométrica con significado propio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Paul Klee (1879-1940) - Piet Mondrian (1872-1944) 	 <p><i>Castillo y Sol.</i> Paul Klee. 1928.</p>
		<p>Formas circulares</p> <p>Creaciones circulares donde el color, la luz y las formas geométricas adquieren un significado único.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Robert Delaunay (1885-1941) - Sonia Delaunay (1885-1979) 	 <p><i>Ritmo, alegría de vivir.</i> Robert Delaunay . 1930</p>
		<p>Composiciones musicales</p> <p>Asociación de la música a elementos geométricos, dotando de materialidad al sonido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joan Miró (1893-1983) 	 <p><i>Composición VIII.</i> Vasili Kandinsky. 1923.</p>

Dadaísmo	Características	Actividad	Autores	Obras
<p>La internacionalización y universalidad se veía desquebrajada por la I Guerra Mundial. Los artistas que a principios de siglo veían el arte como un lenguaje común se veían ahora enfrentados entre ellos. Muchos veían absurdo un concepto que les llevaba a la destrucción y la muerte.</p> <p>Surge el movimiento "Dada", una palabra sin significado pero que decía mucho. Frente a la Guerra, la fundación del movimiento predicaba la poesía, el arte y la creación.</p> <p>Supone, por lo tanto, una ruptura con las viejas formas. Hay que dotar al mundo de otros mecanismos transgresores e irreverentes que remuevan los cimientos de la civilización occidental al igual que la Guerra lo estaba haciendo, pero de una manera artística. Ruptura con la tradición, re-significación del mundo y provocación del convencionalismo.</p> <p>Un movimiento de corta existencia, pero prolífica creación. A partir de 1924, con el Manifiesto Surrealista de André Breton, lo "Dada" derivó a nuevas corrientes o desapareció.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Crítica y burla de la realidad. - Ruptura con los elementos tradicionales. - Mezcla de elementos y texturas en las obras. - Aparente sinsentido de la obra. 	<p>Fotografía</p> <p>Tomar una fotografía de un objeto y retitularlo, dotándolo de una relación y significado con el nuevo título.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Marcel Duchamp (1887-1968) - Man Ray (1890-1976) 	 <p><i>La mujer</i>, Man Ray, 1920.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Vuelta a la infancia por medio de juegos y actividades lúdicas para creación. - Se considera más importante el proceso que el objeto creado. - Elementos dudosos, destrucción, nihilismo, deconstrucción y "terrorismo" artístico. 	<p>Artículo de prensa</p> <p>Desfragmentar un artículo de prensa en palabras, depositarlas en una bolsa y formar un texto substrayendo las palabras de forma aleatoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Francis Picabia (1879-1953) 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Expresiones satíricas, escandalosas, se busca la provocación. - Construcción a partir de la deconstrucción o elementos aleatorios. Collage, fotomontajes, montajes escultóricos... 	<p>Montaje</p> <p>Adjuntar o añadir a un cabeza artificial elementos relacionados con un concepto a desarrollar.</p>		 <p><i>El espíritu de nuestro tiempo</i>, Raoul Housman, 1919.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Caos, sinsentido, lo aleatorio, libertad y espontaneidad. 	<p>Ready-mades</p> <p>Transformación de elementos ya elaborados, dotándolos de nuevo significado o crítica. Desde pinturas clásicas y obras de arte a objetos cotidianos.</p>		 <p><i>L.H.O.O.Q.</i>, Marcel Duchamp, 1919</p>

Surrealismo	Características	Actividad	Autores	Obras
<p>Derivado del Dadaísmo a través de André Bretón, surge este movimiento, influenciado por Freud y el psicoanálisis.</p> <p>Se plantea la libertad y espontaneidad pero esta vez como reflejo del pensamiento no determinado por los controles de la razón ni por preocupaciones estéticas en la obra. La creación como reflejo de lo irracional, de lo interior, de lo subconsciente.</p> <p>La interpretación de los sueños, las asociaciones automáticas que desvelan el subconsciente son las ideas más características que se traducen en el Manifiesto de 1924.</p> <p>No se cree en la destrucción, sino es para algo crítico y constructivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nace como movimiento literario. - Lo ilógico y lo inconsciente representa la verdad oculta del mundo. - El mundo onírico muy valorado como reflejo de lo que permanece oculto. - El psicoanálisis y el automatismo como medios de reflexión de la obra. - La obra de arte es un medio para depositar elementos desconocidos del individuo. - Imágenes irreverentes y ambiguas. - Se dota de vida a lo inanimado. - Metamorfismos de los objetos y cuerpos. - Aparente caos en la obra. - Universos nuevos. - Formas abstractas unidas a elementos figurativos. 	<p>Cadáver exquisito</p> <p>Composición de una imagen gráfica o literaria colectiva, a partir de distintas composiciones desfragmentadas individuales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Salvador Dalí (1904-1989) - Max Ernst (1891-1976) - Marc Chagall (1887-1985) 	 <p><i>El hombre invisible, Salvador Dalí, 1929-32.</i></p>
		<p>Automatismo colectivo</p> <p>Asociación automática de ideas mediante palabras o imágenes que algún concepto sugiera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - René Madritte (1898-1967) - Maruja Mallo (1902-1995) 	 <p><i>Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar, Salvador Dalí, 1944.</i></p>
		<p>Decalcomanía</p> <p>Imprimación de una hoja sobre una mancha de gouache, formando manchas o formas repetidas y dándolas nuevas o creando significados.</p>		 <p><i>Grisú/ el león-la ventana, Óscar Domínguez, 1936.</i></p>
		<p>Grattage</p> <p>Rayar con un elemento punzante una capa de gouache negro para dejar aflorar un fondo colorista.</p>		 <p><i>La ciudad entera, Max Ernst, 1934</i></p>

Referencia de imágenes:

Dora Maar sentada, Pablo Picasso, 1937, <http://www.realismoestetico.org/Picasso-DoraMaar-MS.html>

1945 (still life), Ben Nicholson, 1945. <http://www.tate.org.uk/art/artworks/nicholson-1945-still-life-n05626>

Reconócete, Guillaume Apollinaire, 1915, <http://www.embelezia.com/arte-y-diseno/el-caligrama-de-guillaume-apolinaire-en-la-exposicion-culture-chanel>

El psiquiatra, Kurt Schwitters, 1919. http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/638

Rayonismo rojo, Mikhail Larionov, 1911, http://aliciaporamoralarte.blogspot.com.es/2012/04/las-vanguardias-el-rayonismo_20.html

Guernica (detalle), Pablo Picasso, 1937, <http://bienvenidoalarte.blogspot.com.es/>

En picado sobre la ciudad, Tullio Crali, 1939, <http://www.proyectored.net/8.html>

Dinamismo de un perro sujeto con correa, Giacomo Balla, 1912, <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/balla.htm>

Mujer, pájaro y estrella. Joan Miró, 1966-73, <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/femme-oiseau-etoile-homenatge-pablo-picasso-mujer-pajaro-estrella-homenaje-picasso>

Castillo y sol, Paul Klee, 1928, <http://www.galeriasdeartebarcelona.com/francesc-miralles-articulo/paul-kleecastle-and-sun-1928/>

Ritmo, alegría de vivir, Robert Delaunay, 1930, <http://arte.laguia2000.com/pintura/ritmo-la-alegria-de-vivir-de-robert-delaunay>

Composición VIII, Vasili Kandinsky, 1923, <http://www.guggenheim-bilbao.es/guia-educadores/composicio%CC%81n-8/>

La mujer, Man Ray, 1920, <http://fotolamm.blogspot.com.es/2012/09/fotografia-dada-y-surrealista.html>

Poema dadá, <https://suckmyblog.wordpress.com/category/cgb-culturita-general-basica/page/5/>

El espíritu de nuestro tiempo, Raoul Housman, 1919, <https://artedeximena.wordpress.com/arte-contemporaneo/esculturas-s-xx/gb-cabeza-mecanica-el-espíritu-de-nuestro-tiempo-1919-raoul-housmann-0019/>

L.H.O.O.Q., Marcel Duchamp, 1919, <http://www.wikiart.org/en/marcel-duchamp/l-h-o-o-q-mona-lisa-with-moustache-1919>

El hombre invisible, Salvador Dalí, 1929-32, <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/lhombre-invisible-hombre-invisible>

Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar, Salvador Dalí, 1944, http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/352

Grisú/ el león-la ventana, Óscar Domínguez, 1936, <http://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/homenaje-oscar-dominguez-uno-artistas-surrealistas-mas-influyentes>

La ciudad entera, Max Ernst, 1934, <http://www.tate.org.uk/art/artworks/ernst-the-entire-city-n05289>