

Repensar nuestro mundo a través de la obra de arte

Irene Laviña

Universidad Complutense de Madrid

Introducción

Este trabajo propone la búsqueda de referentes para el impulso de una didáctica para la historia del arte que, a nuestro juicio, presenta un desarrollo limitado en comparación con otras disciplinas afines.

Se presentan propuestas diseñadas y desarrolladas por alumnado del Máster en Formación del Profesorado. Todas tienen en común la reflexión sobre el arte y nuestro mundo a partir de la revisión de diversas obras, teniendo presente que arte y denuncia o activismo político y social se dan la mano con frecuencia. De este modo, la obra y el procedimiento de pensamiento artístico se convierten en vehículos para el análisis crítico del mundo que nos rodea y para la formación cívica.

El objetivo fundamental es la exploración de las posibilidades didácticas de la obra de arte y de nuestra mirada. Se trata, por tanto, de reflexionar sobre la función del arte, las posibilidades formativas que nos brinda y su uso como recurso didáctico.

El punto de partida es el empleo de la obra de arte como referente para interpretar nuestro entorno, pero también nos parece imprescindible acercar el arte a nuestra cotidianeidad y disfrutar de él. El resultado ha sido la cristalización de diversas formas de aproximación a la obra de arte y de análisis de la realidad.

Arte, historia del arte y didáctica

Si la comparamos con otras didácticas aplicadas, la didáctica de la historia del arte se encuentra en un estadio de desarrollo relativamente prematuro. Para avanzar en este sentido tenemos la ventaja de disponer de referentes interesantes procedentes de disciplinas afines y de experiencias desarrolladas en ámbitos educativos no formales.

Si una didáctica aplicada comienza su labor reconociendo cómo opera su disciplina de referencia y definiendo su objeto de estudio, encontramos una de nuestras primeras

dificultades para trabajar. Si bien la historia y la teoría del arte han modificado sustancialmente su concepción del arte, sigue dominando una visión tradicional del arte que impregna la actividad divulgativa y el ámbito académico. Cuestionar, por tanto, no es solo una herramienta interesante para arrancar aprendizajes, en este caso es además imprescindible para asentar los paradigmas sobre los que queremos trabajar.

La historia del arte que se enseña en los centros escolares ofrece una mirada parcial sobre el conjunto de la creación artística y limita su potencial para deleitar, educar y explorar todo lo que el arte puede ofrecer.

Pero la enseñanza de la historia del arte no solo está estrechamente ligada a la evolución de la disciplina de referencia. Además, su renovación pasa por la revisión de su práctica desde ópticas que permitan ampliar nuestras miradas y multiplicar los cursos, actualizar nuestra reflexión sobre el arte y su entorno y aproximarlos a nuestra vivencia cotidiana. Por lo que al profesorado se refiere, exige emprender la exploración de nuevas formas de transmisión de nuestros conocimientos sobre arte.

Aprender arte es un ejercicio activo

Al comenzar el curso siempre pregunto a mi alumnado dos cosas: ¿qué es el arte? y ¿para qué se enseña su historia? No se trata solo de revisar y definir nuestro objeto de estudio y de buscar acuerdos que nos permitan acotar o ampliar nuestro campo de estudio. Se trata además de anticipar qué vamos a trabajar:

- Pensamiento creativo: incorporación de la forma de operar del pensamiento artístico.
- Pensamiento crítico: reflexión sobre el análisis que la mirada artística proyecta sobre su entorno.

Ambos aspectos están directamente relacionados con una de las preocupaciones fundamentales de las didácticas de las ciencias sociales: la formación de una ciudadanía activa, capaz de pensar soluciones para afrontar el futuro.

Asociados a estos objetivos, estarían otros elementos indispensables: aproximar el arte a nuestra cotidianeidad y disfrutarlo, dar valor a la subjetividad como elemento impulsor del aprendizaje y activar el papel del alumnado.

Del pensamiento creativo y crítico a la acción

Si el contacto con el arte de nuestro alumnado se limita a la adquisición de un catálogo de estilos, autores y obras, entendemos que el ejercicio de enseñanza apenas ha

aprovechado su potencial. Si se ha contribuido al ensayo y adquisición de capacidades de pensamiento creativo y crítico, entonces sí habremos avanzado. Finalmente, sería interesante canalizar este esfuerzo del alumnado para activar sus inquietudes en forma de activismo cívico.

Este planteamiento no es nuevo y a lo largo de la historia encontramos interesantes ejemplos en los que el arte juega un papel central como elemento transformador y educativo. Si revisamos lo que sucede en el ámbito artístico a partir de finales del siglo XIX, comprobamos que surgen numerosas manifestaciones y comportamientos artísticos que nacen precisamente del cuestionamiento de la concepción tradicional del arte. Se plantean nuevos paradigmas, se incorporan perspectivas de trabajo inéditas y se pone de manifiesto que las materias primas del arte son: lo personal (vivencias), lo político (activismo) y lo histórico (el discurso).

Lo que percibe nuestro alumnado

A lo largo de 2017 he tenido la oportunidad de trabajar con alumnado de diferentes niveles educativos⁸⁴ sobre su percepción del arte y las funciones que le atribuyen.⁸⁵

La mayor parte de las respuestas se centran en tres factores: la función comunicativa, la estética y la creación de un objeto material. Todos los grupos destacan con claridad esa función comunicativa. Esta apreciación es acertada ya que se trata de una condición indispensable para la realización de las demás funciones. Sin embargo, encontramos discrepancias que merecen atención. Los grupos de primaria destacan la función lúdica del arte y marcan sus funciones educativa y terapéutica. Estas consideraciones están prácticamente ausentes en el resto de los grupos, lo que nos parece revelador y preocupante, especialmente en el caso de los estudiantes de grado, que parecen olvidar el potencial educativo del arte. Entendemos que este olvido está directamente relacionado con nuestra forma de entender y enseñar el arte. Otro dato relevante es la importancia que le concede el alumnado de grado en particular al hecho de que el mensaje o sentimiento se materialice. En nuestra opinión, esto indica una dificultad para apreciar el interés de los procesos de creación artística, que sin embargo consideramos potenciales fuentes de aprendizaje.

84 Alumnado de segundo, quinto y sexto de primaria; segundo, tercero y cuarto de secundaria; primero de bachillerato, y alumnado de los grados de Magisterio y Educación Infantil.

85 Estudio presentado en la comunicación «Reconocimiento del jardín como obra de arte y construcción de conciencia cívica a través de la proximidad del arte», presentada en el I Congreso Internacional de Educación Histórica y Adquisición de Competencias Clave, celebrado en Murcia en noviembre de 2017.

Propuestas didácticas

Premisas de trabajo

Durante el curso 2016/2017 tuve ocasión de impartir la asignatura de Didáctica de la Historia del Arte en el Máster en Formación del Profesorado. El objetivo fundamental del curso fue impulsar una reflexión crítica sobre el potencial educativo y formativo del arte. Para ello se animó al alumnado a la exploración de las posibilidades didácticas de la obra de arte y de la mirada del espectador. El fruto de este trabajo se materializó en forma de diversas propuestas didácticas que profundizaban en diferentes aspectos relacionados con el arte y sus funciones.

Recogemos aquí una selección de propuestas que, de una u otra manera, inciden en la educación cívica. Las propuestas que se presentan comparten unas premisas que consideramos fundamentales: utilizan el arte como instrumento de interpretación de la realidad, contribuyen al desarrollo de las capacidades de pensamiento creativo y crítico y se preocupan de vivenciar y disfrutar el arte.

Otras dos ideas sobre las que se ha trabajado son la necesidad de aprender a trabajar de forma colaborativa y la de que la enseñanza debe estar orientada a la formulación de preguntas por parte del alumnado. Por esa razón las propuestas tienden a activar su papel: coordinarse y repartir tareas, interpretar y reinterpretar, interrogar e indagar. En nuestra opinión, el cuestionamiento, la investigación y la reflexión son recursos que permitirán a nuestro alumnado analizar el pasado, pero también un presente que tiene la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las sociedades futuras. Una oportunidad que solo será factible si se trabaja en colaboración y a través del diálogo.

Utilidad de las propuestas

Advertimos que no se encontrarán aquí actividades radicalmente novedosas, pero sí propuestas que nacen con un espíritu inquieto e innovador y que aportan ideas interesantes.

Son propuestas que trabajan desde la transversalidad y la interdisciplinariedad, una ventaja teniendo en cuenta el escaso espacio que se dedica a la historia del arte en el currículo escolar. Además de darle un tratamiento de conjunto al conocimiento y aprendizaje de los aspectos históricos y artísticos, algunas de estas actividades abren la mirada hacia otras ramas de conocimiento, introduciendo un elemento interesante para ampliar las posibilidades que brinda el estudio del arte: la sinestesia.

Se parte de la idea de que el aprendizaje debe ser activo y se proponen nuevas formas de estudio y adquisición de conocimientos. Unas actividades invitan a la inmersión en la obra de arte con el objetivo de adquirir una visión global de la obra y de

su contexto. Otras buscan la confrontación de pasado y presente o facilitan el camino para el tratamiento de problemáticas actuales desde una perspectiva histórica. En varias tareas, el análisis de la obra y el ejercicio de creación artístico aparecen ligados a la investigación histórica y al cuestionamiento crítico. Muchas pueden ser trabajadas de forma colaborativa, y la mayor parte contribuyen a establecer diálogos y confrontar ideas. Y todas ellas incorporan, con acierto, la valoración de la subjetividad en los procesos de aprendizaje.

Son propuestas sensibles con la recuperación del factor humano y trabajan la empatía y el respeto. Si unas introducen la obra de artistas de procedencia marginal, otras llaman la atención sobre las consecuencias de ciertos conflictos, la pérdida de derechos básicos o la necesidad de trabajar para construir una sociedad inclusiva.⁸⁶ Y todo esto, siempre con una finalidad clara: la educación de ciudadanos concienciados y activos.

Estas actividades tienen la ventaja de que pueden ser puestas en práctica con relativa facilidad. Adecuadamente adaptadas, es posible trasladarlas a las aulas de secundaria. Por este motivo se ha optado por un formato de presentación que facilite el trabajo a quienes quieran ponerlas en práctica.⁸⁷

Arte e historia del arte para la formación de la ciudadanía

¿Para qué sirve el arte?: museízarte, una propuesta de museo en el aula	
Autoría	Jorge Aguado, Iacopo Falciani, Nicolás Pozo.
Temática	Función del arte.
Objetivos	Revisar las funciones del arte a lo largo de la historia. Entender qué significados y finalidades de la obra pueden variar. Relacionar la obra con su realidad social y política. Activar creatividad, exploración y capacidad de expresión.
Descripción	Experiencia teórico-práctica que incluye: investigación, creación de una obra y exposición y debate.

86 En palabras de estos estudiantes: «Es esencial para una educación inclusiva, que la cultura occidental se desprenda de sus privilegios, y se asuma como parte de una diversidad mayor».

87 Modelo tomado y adaptado del libro *Enseñar ciencias sociales. 35 actividades para desarrollar capacidades*, del profesor Miguel Ángel Sandoya.

Guión	Revisión en el aula de las funciones del arte mediante la proyección de ejemplos.
	Elección consensuada de un tema de trabajo. Búsqueda de información sobre el tema escogido. Elaboración de una obra en un formato de libre elección y de una ficha explicativa.
	Transformación del aula en museo: exposición de obras, reproducción de vídeos, representación de performances, etcétera. Puesta en común y crítica de cada obra. Posteriormente se aportarán las fichas con las explicaciones.
Sugerencias	Se puede trabajar con el departamento de plástica o arte. Trabajo individual o colectivo. Perspectiva educación cívica
Perspectiva educación cívica	Valoración del subjetivismo: hace visible a las personas. Análisis crítico de un problema. Inclusión y acercamiento del alumnado.

Creación y recreación: reinterpretando una obra de arte	
Autoría	María Ginés, María Muñoz.
Temática	Actualización de mensajes y significados de obras conocidas.
Objetivos	Reducir las distancias entre arte y espectador. Interrelacionar la obra de arte con el entorno. Actualizar los mensajes de obras del pasado. Comparar interpretaciones para establecer un diálogo.
Descripción	Reinterpretación y recreación de obras de arte para crear versiones actualizadas.
Guión	Elección consensuada de una obra. Formación de grupos.
	Reinterpretación y recreación de la obra. Debe documentarse el proceso de realización.
	Exposición de las obras en el aula. Debate sobre las conclusiones de las diferentes propuestas.
Sugerencias	Se puede trabajar con el departamento de plástica o arte.
Perspectiva educación cívica	Estimulación de actitudes dialogantes. Observación crítica del entorno. Uso del arte para analizar el entorno y reflexionar sobre problemas actuales.

El arte y la expresión de la naturaleza	
Autoría	Jesús Jerez, Andrea Ordóñez, Carme Piñeiro.
Temática	Ecología y sostenibilidad.
Objetivos	Reconocer la importancia de la naturaleza en la creación artística. Observar el entorno y analizar nuestra actuación en él. Tomar conciencia de que nuestro espacio es único, finito y frágil.
Descripción	Propone dos actividades: paseo por un entorno natural y redacción de lo experimentado y elaboración de un dossier ilustrado sobre temas ambientales.
Actividades	Lectura de fragmentos de textos que describan experiencias en la naturaleza. Paseo reflexionado: el alumnado prestará atención a sus sentidos y observará las señales de presencia humana. Redacción de una reflexión sobre las sensaciones que ha suscitado el paseo y sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.
	Elaboración de un dossier que contenga reflexiones e ilustraciones sobre problemas ambientales. Se ilustrará con obras de arte y con imágenes elaboradas por el alumnado.
Sugerencias	Se sugiere seleccionar fragmentos de textos de Hazlitt (<i>Caminar</i> , 1821), Thoreau (<i>El arte de caminar</i> , 1862), Petrarca (<i>Subida al Monte Ventoso</i> , 1353). Se puede trabajar con los departamentos de plástica, lengua y ciencias.
Perspectiva educación cívica	Relación entre ser humano y naturaleza: convivencia sostenibilidad. Pensar críticamente sobre la configuración y conservación del paisaje. Crear actitudes de defensa y de respeto hacia el medio ambiente.

La guerra a través del arte	
Autoría	Jesús Pardo, Inma Jimena, Pablo Sánchez.
Temática	Consecuencias de la guerra.
Objetivos	Reconocer mensajes universales creados desde el arte. Reconocer el arte como medio de denuncia. Inmersión en la obra para comprender aspectos estilísticos, ideológicos y contextuales.
Descripción	Uso de la obra de arte como fuente y soporte para reflexionar sobre la guerra.

Guion	Proyección de obras que han retratado la guerra y sus consecuencias.
	Presentación del Guernica y de diversas reinterpretaciones.
	Expresión en libre formato de lo que sugiere la obra y la guerra (escrito, dibujo, canción, dramatización, etcétera) y puesta en común de los trabajos realizados.
	Reflexión escrita sobre la guerra y la función del arte como medio de denuncia.
Sugerencias	Trabajo individual o colectivo. Se puede trabajar con el departamento de plástica o arte. Se sugiere proyectar en el aula: - Guernica en 3D de Lena Gieseke: https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ - Interpretación de Gern-Irak por Morente: https://www.youtube.com/watch?v=ElfhfMc_ljQ
Perspectiva educación cívica	Sensibilización hacia los derechos humanos. Tratamiento de valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, democracia y paz en diferentes contextos históricos.

The most important thing	
Autoría	Javier Lanchetas, Mohamed Bajouich.
Temática	Refugiados.
Objetivos	Conocer la realidad de quien huye de su hogar y busca asilo. Entender las imágenes artísticas como narraciones. Valorar los objetos rescatados como parte de la identidad y la memoria que intenta permanecer.
Descripción	Preparación y visita a la exposición <i>The most important thing. Retratos de una huida</i> , y trabajo posterior.
Guion	Puesta en común de los conocimientos que tiene el alumnado sobre la situación de los refugiados. Se impartirán unas nociones básicas sobre los conflictos que están generando oleadas de desplazados en busca de asilo.
	Visita a la exposición.
	Realización de un mural con mensajes de denuncia de los conflictos y a favor de la acogida de refugiados y su inclusión social. Los formatos para la elaboración de los mensajes serán de libre elección: grafiti, poesía, cómic, música, etcétera.
Sugerencias	Teniendo en cuenta la dimensión heroica que alcanza la guerra en los videojuegos, se puede diseñar una dinámica sobre el día siguiente a la batalla.

Perspectiva educació cívica	Empatía y visibilización de los invisibles. Estimulación de la necesidad de posicionarse ante estos problemas. Promoción de una ciudadanía global y humana.
-----------------------------	--

Se toca pero no se mira	
Autoría	Fernando Madrazo, Ágata Soto.
Temática	Accesibilidad al arte.
Objetivos	Comprender las características de personas con discapacidad visual. Incorporar otros sentidos, además de la vista, a la apreciación y disfrute de una obra de arte.
Descripción	Visita a la exposición <i>Hoy toca el Prado</i> , un proyecto que introduce la técnica Didú para invidentes.
Guion	Visita a la exposición con alumnado sin problemas de visión: realizarán el recorrido con los ojos tapados.
	Puesta en común de las sensaciones y dificultades experimentadas durante la visita. Reflexión personal escrita o grabada.
Sugerencias	Se recomienda omitir información sobre lo que se va a encontrar durante la visita.
Perspectiva educació cívica	Estimulación de la empatía y de la necesidad de actuar. Atención a los problemas de accesibilidad e inclusión que afectan a ciertos colectivos. Tratamiento de problemáticas actuales y presentación de iniciativas para mejorar una situación concreta.

Administración del patrimonio artístico: la mezquita de Córdoba	
Autoría	Lucas Enríquez, Francisco Hernández, Olga Pérez.
Temática	Titularidad y gestión del patrimonio e interculturalidad.
Objetivos	Percibir el patrimonio como bien común. Relacionar la obra con su historia, rasgos artísticos, usos, significaciones, etcétera. Posicionarse ante un conflicto de manera reflexiva.
Descripción	Preparación y realización de un debate sobre la gestión del patrimonio. Cada grupo defenderá posturas diferentes.
Guión	Preparación de materiales de consulta por parte del profesorado. Puesta en común de los conocimientos que tiene el alumnado sobre la mezquita de Córdoba. Organización de grupos y asignación de roles.
	Cada grupo estudiará la problemática suscitada sobre la propiedad y administración de la mezquita de Córdoba. Cada grupo diseñará los argumentos necesarios para defender la postura que le ha tocado. Para ello investigará su pasado histórico-artístico.
	Debate.
Perspectiva educación cívica	Desarrollo de la conciencia histórica como conciencia crítica: tratamiento de un problema a partir de argumentos contruidos sobre una base de estudio histórico. Promoción de cambios: búsqueda de soluciones para resolver un problema actual. Visibilización de culturas y sensibilidades diversas.

Street Art	
Autoría	Eduardo Losada, Emilio Manzorro, Benjamín Montoliú.
Temática	Convivencia con prácticas artísticas <i>incómodas</i> .
Objetivos	Reflexionar sobre prácticas artísticas actuales. Aproximar el arte a la cotidianeidad. Confrontar ideas: autocomplacencia/activismo, ilegal/reconocido, marginal/consagrado, etcétera. Reconocer el arte como medio de denuncia.
Descripción	Debate guiado a través de la proyección de ejemplos que ilustren la historia del grafiti y planteen cuestiones polémicas.

Guion	El profesorado preparará una presentación con imágenes que ilustren y recorran la historia del grafiti.
	La proyección de la presentación irá avanzando al ritmo del debate que activen las imágenes y/o explicaciones.
Perspectiva educación cívica	Presentación del arte como instrumento de denuncia. Reflexión sobre las posibilidades de expresión en entornos marginales y pobres y su visibilidad. Muestra formas de activismo social. Tratamiento de problemáticas actuales: convivencia con el grafiti.

Bibliografía

ACASO, M.; MEGÍAS, C. (2017). *Art Thinking*. Barcelona: Paidós.

DEWEY, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.

FISCHER, E. (2011). *La necesidad del arte*. Barcelona: Península.

MORRIS, W. (2015). *Escritos sobre arte, diseño y política*. Sevilla: Doble J S.L.

SÁNCHEZ DE SERDIO, A. (2009). «Arte y educación: diálogos y antagonismos». *Revista Iberoamericana de Educación* (52), 43-60. <https://rieoei.org/historico/documentos/rie52a02.htm>.