

FUNDAMENTOS PARA UN PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL GRABADO

Inocente Soto Calzado
Universidad de Málaga
inocentesoto@uma.es

A partir de un pensamiento nacido en las Bellas Artes, disciplinas como la pedagogía, la historia, la estética y el arte con sus procedimientos se encuentran para articular conjuntamente un proyecto docente abierto donde se trabaja con palabras e imágenes desde la disciplina del grabado artístico, concretándose en el grabado en relieve y en la edición de obra gráfica original, con el argumento inspirador y motivador para el alumnado de homenajear los noventa años de la creación de la revista *Litoral* en Málaga, mirada histórica a un proyecto unión de poesía y artes plásticas.

Grabado, Arte, Enseñanza, Educación por proyectos, Funcionalidad, *Litoral*

El arte se ha definido como saber, atendiendo a la tradición de la instrucción artística, a la clásica educación del artista desde el gremio hasta la Academia¹, un excesivo resumen desde la idea de artesano hasta el nacimiento del nuevo concepto de artista auspiciado por la visión romántica, abarcando demasiadas concepciones, muchas de ellas contrapuestas, como bien se encargó de dejar claro el escultor Miguel Ángel Buonarroti cuando se ofendía al ser llamado artista, queriendo separarse de esa palabra que conllevaba un sometimiento a la sociedad a la que se pertenecía, tanto por el peso del encargo como por las leyes de las agrupaciones artesanales. El devenir de la disciplina ha mudado muchos de los conceptos considerados inalterables. El arte en el siglo XXI es conocimiento, por supuesto, pero diferente obviamente al del gremio medieval o al de la Academia dieciochesca con su sistema progresivo de copia (lámina, estatua, modelo del natural), o a la concepción de arte industrial a partir de movimientos como *Arts and Crafts* de William Morris, oculto en la creación y voluntarismo de las llamadas Escuelas de Artes y Oficios. Los viejos modelos se agotan y aparecen nuevos modelos para interpretar las incipientes realidades en nuevas Academias², ya se llamen Bauhaus o Black Mountain Collegue. A pesar de las fluctuaciones de un milenio, el arte sigue siendo una construcción que implica destreza y el aprendizaje de ésta, aunque el artista conceptual se empeñe en derivar esas habilidades y desplazar las destrezas. El saber del arte construye para cada obra una técnica y para cada artista un procedimiento personal, que se va fraguando en el desarrollo de su práctica para terminar convirtiéndose en un rasgo definitorio del estilo individual. Aunque esta visión haya sido considerada reduccionista, el arte se sigue definiendo en gran medida y en un sentido amplio por su práctica, aunque por supuesto no solo por ello.

El arte se ha definido también como expresión, recogida del ideario romántico y puesta en valor fundamentalmente en el siglo XX por los nuevos movimientos pedagógicos. La literatura artística para esta concepción se ha convertido fundamentalmente en análisis e investigación del dibujo infantil entendido como génesis de toda expresión, donde aparece la identidad individual del sujeto como centro del sistema, coincidencia total con la idea de artista, tal y como el historiador Ernst Gombrich (1909-2001) hablará del Arte y dirá: "Tan sólo hay artistas"³, de la misma forma que se puede decir en la actualidad que no existiría la educación sin el alumnado. La diferencia de criterios entre pedagogía y arte es obvia, pues la obra no se estima, y mucho menos los juicios sobre ella, siendo lo importante la generación de la misma en total libertad.

Frente a la mimesis entendida como finalidad, modelo imperante del arte como saber, se han favorecido en el arte como expresión las condiciones para mostrar emociones y sentimientos. Dos idearios tan diversos en la educación artística han conseguido fusionarse

¹Agirre, Imanol, *Teorías y prácticas en educación artística: ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*, Octaedro. EUB; Universidad Pública de Navarra, Barcelona, 2005, p. 205.

²Gómez Molina, Juan José, "El concepto de dibujo", en Gómez Molina, Juan José (coord.), *Las lecciones del dibujo*, Cátedra, Madrid, 1995, p. 115.

³Gombrich, Ernst, *Historia del Arte*, Alianza, Madrid, 1984, p. 13.

sobre todo a partir de las preocupaciones formalistas dentro de lo que algún maestro ha dado en llamar ecosistema de las artes. En esa memoria histórica analizada por Juan Antonio Ramírez con sagacidad siempre ha destacado el intento de un inventario pretendidamente universal, que el historiador llama teatro de la memoria, con su disposición de tópicos narrativos piramidales con las escuelas nacionales en la base para ir ascendiendo hacia la cúspide entre tendencias, movimientos y estilos hasta llegar a los artistas y las obras dentro de un argumento integrador⁴. Ese esquema, con más o menos matices, es el que está en el imaginario colectivo de cada estudiante y de cada profesor de arte, y se ha repetido como base de las más apreciadas construcciones sumarias de la historia del arte⁵.

La traducción de los movimientos fundamentalmente pedagógicos en el ecosistema descrito por Juan Antonio Ramírez pone de manifiesto la diferencia de relevancia de los actores o agentes ,protagonistas de la historia que generan: artista y crítico, medios de comunicación, galerista, coleccionistas, museo, conservador, director, historiador...La narración más aceptada y cercana al arte como saber y expresión , que conecta heroicamente con el presente, comienza con la revalorización de las vanguardias expresionistas de raíz germana a partir de grupos como *Die Brücke* (1905-1913) o *Der Blaue Reiter* (1911-1914), con el resurgimiento del artista individual en epígonos como Edvard Munch (1863-1944), y ejemplos solitarios como Chaim Soutine (1893-1943). No hay que olvidar la reivindicación constante de las artes gráficas y su puesta al día por parte de muchos de estos artistas, rescatando el arte xilográfico y convirtiéndolo en seña de identidad de su quehacer⁶, al mismo tiempo que el procedimiento les permite expandir sus nuevas ideas.

La estética del sentimiento se ha diluido en cierta forma en la nueva racionalidad de la postmodernidad, con ideas como las de apropiación, incorporación o deconstrucción, pensamientos coetáneos que han llegado también a la educación artística⁷, y que prueban por otro lado la vigencia del relato artístico que tan bien caracterizaba Juan Antonio Ramírez en esa necesidad de manipulación continua que define al arte. A la primacía desde la época premoderna de la característica formal del arte como saber, y a la adecuación de esas formas a la personalidad artística en la modernidad del arte como expresión, se ha sumado la importancia postmoderna del mensaje.

El enfoque proyectual es algo inherente al hecho artístico, estudiado desde el hemisferio de la producción, con la construcción y la producción del objeto artístico, y desde el hemisferio de la comunicación, con la emisión de un mensaje que demuestra la voluntad de una comunicación⁸. Es en ese *hemisferio de la producción* en el que se concentra el ámbito de actuación de las Bellas Artes desde sus diversas disciplinas, verdaderos hábitos antropológicos de expresión. El proyecto de trabajo ayuda a situar en un punto común la propuesta artística, focalizando los esfuerzos y adaptando el procedimiento a la idea, favoreciendo análisis, interpretaciones y críticas, en un esfuerzo colectivo que respeta la diversidad y la favorece, con diferentes respuestas y tiempos de aprendizaje, en una actualización forzosa del proceso de enseñanza-aprendizaje⁹.

No es nada nuevo contar con el grabado como vehículo de aprendizaje artístico general, aparte de sus propios valores procedimentales. Se ha realizado con las nuevas maneras digitales, utilizándolo como puerta de entrada de nuevas vías de conocimiento y de tecnologías contemporáneas¹⁰. No siendo los procesos artísticos fines en sí mismos sino medios para realizar una obra y en este caso para articular la enseñanza-aprendizaje, la validez de uno de los procedimientos más antiguos y más relacionados con el mundo del libro y de las primeras ediciones está fuera de toda duda. Desde la guía docente de la asignatura

⁴ Ramírez, Juan Antonio, *Ecosistema y explosión de las artes*, Anagrama, Barcelona, 1994, pp. 78 -85.

⁵Huygue, René, *El Arte y el hombre* (3 vols.), Planeta, Barcelona, 1965.

⁶Carrete Parrondo, Juan, “La primacía del grabado en Die Brücke”, *ABC - Blanco y Negro Cultural*, 30/1/ 2005, pp. 6-7.

⁷Efland, Arthur D.; Freedman, Kerry; Stuhr, Patricia, *La educación en el arte posmoderno*, Paidós Ibérica, Barcelona, 2003, pp. 16-18.

⁸ Brihuega, Jaime, “El hecho artístico en su contexto histórico. Cartografía disciplinar de un nudo de relaciones”, pp. 31-52, en *Documentación social. Arte y sociedad*, nº 107, abril-junio 1997, p. 46.

⁹ Hernández, Fernando, *Educación y Cultura Visual*, Octaedro, Barcelona, 2000, p. 202.

¹⁰ Macías López, Juan Francisco, “El arte gráfico digital en la enseñanza artística. Nuevas experiencias creativas y formativas”, en Martínez García, María del Rosario; Gutiérrez Pérez, Carlos Escaño (coord.), *Nuevas propuestas de acción en educación artística*, Universidad de Málaga, Málaga, 2008 pp. 143 a 150.

Grabado y Estampación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga se marca el estudio dentro de los procesos gráficos de ejecución y estampación en relieve la xilografía, el linograbado y los nuevos materiales. Se pretenden cultivar capacidades, sensibilidades, conocimientos, competencias y dominio tanto de forma general como específica, fomentando la investigación personal a partir de las técnicas tradicionales para convertirlas en vehículos de creación propia, aprendiendo y sobre todo aplicando lo aprendido, ampliando conocimientos y consiguiendo autonomía.

La asignatura, optativa para los alumnos del tercer curso del Grado de Bellas Artes, se entiende como una asignatura de introducción a las técnicas gráficas, campo normalmente desconocido para el alumnado pero al mismo tiempo con un gran poder de atracción, como lo prueba el hecho de que año tras año haya que realizar una selección del alumnado a partir de los expedientes por no poder atender totalmente la demanda que se presenta en la matriculación.

Aunque los alumnos son neófitos en el campo del grabado, tienen en ese momento una cierta experiencia artística y un buen bagaje cultural, algunos ya con un camino señalado en su quehacer, por lo que al mismo tiempo que reciben la aportación de unas técnicas desconocidas, ellos aportan a la asignatura su propia personalidad, desarrollada hasta el momento en los campos cercanos del dibujo, la pintura o la escultura.

La propuesta durante el curso 2014-2015, con dos semanas de duración dentro de los estrechos límites de la programación de la asignatura, entre el 9 y el 16 de marzo de 2015, fue tomar como inspiración la historia y la relevancia icónica dentro de la cultura española de la revista malagueña *Litoral*, cuyo primer número cumple 90 años en 2016 tras su aparición en noviembre de 1926. A partir de una diversidad de visiones dada por varios artículos aparecidos en la revista *Jábega* de la Diputación de Málaga, la primera propuesta fue conocer el ambiente cultural de la ciudad en relación a las propuestas poéticas¹¹, el nacimiento y primera época de la revista con toda la magia del conjunto de sus talentos¹² y el futuro de la publicación de la mano de su responsable actual¹³. Había muchos puntos para la fascinación e inspiración del alumnado, como la unión de artes plásticas y poesía en el comienzo de la llamada generación del 27, la personalidad de sus editores Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, y posteriormente José María Hinojosa, la poesía joven de Guillén, Alberti, Lorca, Aleixandre...y la reivindicación de Góngora, los dibujos e imágenes de José Moreno Villa, Gregorio Prieto, Benjamín Palencia, José María Uzelay, Manuel Ángeles Ortiz, Joaquín Peinado, Francisco Bores, Josep de Togores, Hernando Viñes, Pancho Cossío, Manolo Hugué, Juan Gris, Salvador Dalí, Pablo Picasso... La importancia de los artistas va desde las principales figuras de la vanguardia internacional hasta la más avanzada generación joven de artistas españoles, la mayoría agrupados en la Sociedad de Artistas Ibéricos, con las ideas más modernas¹⁴ e integrantes con posterioridad de la llamada Escuela de París, desarrollando su trabajo en esos años desde la capital francesa.

Al primer planteamiento se añadió la incorporación de Internet, la red de redes con sus posibles aportaciones a la gráfica desde el lado docente. Todos los artistas coinciden en resaltar en el campo del grabado la importancia del espacio común de creación, el taller, lo cual se produce más aún en el mundo académico, en la formación universitaria. Dentro de las particularidades procesuales del medio, el taller como ámbito de creación supone una experiencia comunal, compartiendo espacios y hallazgos individuales durante el desarrollo del proceso, un proceso más calmado y diferido que el de otras técnicas, menos condicionadas por la lentitud de ciertos procedimientos y la espera que conllevan. La aportación desde la asignatura es la de crear una continuidad virtual del taller, un espacio de reflexión plástica. Si al espacio físico se le une su prolongación virtual en un foro es posible duplicar la experiencia, revivir el proceso de enseñanza aprendizaje y reflexionar sobre él, algo intrínseco a la disciplina del grabado. Con las herramientas del propio foro (*Modificar / borrar / responder*) el alumno tiene la posibilidad de recrear el taller, continuando el diálogo que surgió en un principio en una matriz sobre la mesa de trabajo. En el foro son los propios alumnos los que aportan una imagen de su obra junto a un comentario personal sobre la técnica trabajada, con la honestidad

¹¹Infante, José, “Málaga editora e impresora de poesía”, *Jábega*, nº 7, Málaga, 1974, pp. 95-99.

¹²Chica, Francisco A., “La primera etapa de la revista *Litoral* (1926-1929)”, *Jábega*, nº 9, Málaga, 1975, pp. 80-84.

¹³Saval, Lorenzo, “*Litoral*, una revista con historia”, *Jábega*, nº 30, Málaga, 1980, pp. 73-76.

¹⁴Pérez Segura, Javier, “Manifiestos y textos programáticos de la Sociedad de Artistas Ibéricos”, *Archivo Español de Arte*, LXXVI, 2003, 302, pp. 177 -185.

del momento. La experiencia del foro de técnicas de grabado alojado en el Campus Virtual de la Universidad de Málaga, en la página de la asignatura *Grabado y estampación*, es, no obstante, una experiencia compartida solo por el alumnado de la clase. Se pierde la universalidad del conocimiento en Internet y se circunscribe a una pequeña comunidad, pero en ello hay que reconocer que la manera virtual respeta en cierto modo la experiencia real, resguardando su carácter de aprendizaje y su intimidad en un primer momento. La experiencia supone un apoyo en el proceso de evaluación y una reflexión constante sobre el trabajo de clase y por lo tanto del taller de grabado, creándose una auténtica retroalimentación que el docente puede aprovechar en cualquier momento y en cualquier curso¹⁵.

La calidad de los trabajos y el entusiasmo de los alumnos por el proyecto lo hizo crecer como actividad extracurricular, diseñada con un concepto abierto y flexible y basada en la edición de una carpeta de obra gráfica original del alumnado homenaje a la revista *Litoral*, que se complementa con un proyecto expositivo en paralelo. Es una excelente oportunidad de dotar de funcionalidad al aprendizaje, convirtiendo al alumnado en agente cultural en su propia ciudad, trabajando sobre una parte de la historia cultural de esa ciudad.

El objetivo no solo era ya propiciar la producción artística del alumnado en el campo del grabado, sino también su desarrollo personal como integrante del ecosistema artístico, a través de la tarea de la edición gráfica (unos treinta alumnos de un total de treinta y cinco se inmiscuyeron al comienzo de esta ampliación de conocimientos). Se fomenta así un proceso formativo completo y complejo del alumno como productor cultural y dinamizador de la vida de su comunidad, conociendo, respetando y actualizando los referentes culturales más cercanos y propios, los bienes culturales como bienes estéticos¹⁶, descubriendo toda su dimensión y permitiendo al aprendizaje su conexión real con el contexto en el que se produce. Se contribuye así a la colaboración con instituciones y colectivos culturales que trabajan en el ámbito local, provincial o regional, difundiendo su labor y los valores a aportar dentro de su comunidad. El proyecto es y conlleva en sí una labor creativa, y también de recuperación cultural, de promoción y de concienciación a la conservación activa del pasado, de un patrimonio en parte intangible pero totalmente fundamental.

Con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, se comenzó la producción artística definitiva a partir de la primera propuesta. El grupo de alumnos volvió a reelaborar los primeros trabajos originalmente realizados sobre matrices de linóleo utilizando todos un nuevo soporte de policloruro de vinilo (pvc), con la posibilidad de ensayar sobre los nuevos materiales además de homogeneizar los resultados (medidas de las planchas), y en el mes de junio de 2015 se hizo una jornada de convivencia y una primera prueba de estampación del conjunto con el fin de elaborar una primera maqueta de la edición y realizar pruebas de impresión con el pensamiento puesto en su comportamiento en una tirada amplia. En esa reunión de trabajo para la obtención de las pruebas, al grupo de estudiantes interesados, compuesto en un principio por los alumnos de tercer curso, se incorporaron alumnos del curso anterior dispuestos a participar. Se consiguió la homogeneización de las matrices y la mayor parte de las pruebas definitivas de buena tirada, fijando una maqueta final de la edición.

Una vez concluida la etapa de creación de los trabajos gráficos de los estudiantes se piensa enriquecer la edición con la producción literaria de jóvenes creadores de la ciudad, cumpliendo la premisa de colaboración entre instituciones y de proyecto cultural abierto. Por ello se piensa en recabar la colaboración de jóvenes poetas a partir de un primer evento expositivo donde las obras realizadas por los jóvenes artistas y expuestas para la ocasión inspiren el nacimiento de los versos, estableciéndose definitivamente un paralelismo entre dos generaciones culturales de la ciudad, con los años 1926-2016 como referencias. Si en los inicios del siglo XX los poemas inspiraron las ilustraciones, en este inicio del siglo XXI serán los grabados el germen de la creación literaria, un principio para el encuentro de las artes.

La creatividad de los alumnos, sin otros condicionantes, eligió en diversas ocasiones interpretar, crear y recrear la estética de la generación precedente, fijando su atención en los símbolos de la revista, en su cuidada tipografía, en la escafandra de buzo que acompañaba a los poetas y la música de Manuel de Falla que sonaba en el taller de impresión, en los propios rostros de Emilio Prados o de Manuel Altolaguirre, en el cuadro de Juan Gris (1887-1927) aparecido en el número triple homenaje a Góngora o en la llamativa sirena diseñada por el

¹⁵Soto Calzado, Inocente, "El taller infinito", en Marín, Jesús (ed.), *Docencia en las Bellas Artes*, Facultad de Bellas Artes, Málaga, p. 65.

¹⁶ Gennari, Mario, *La educación estética. Arte y literatura*, Paidós, Barcelona, 1997, p. 221.

pintor Benjamín Palencia (1894-1980) para el número dos de *Litoral*, como se puede ver en la página web creada y alojada en el servidor de la Universidad para la difusión del proyecto y de sus jóvenes autores [fig. 1], asumiendo el modelo desde una estética diferente, más cercana a la actual ilustración y a las formas más internacionales, o bien dando al modelo un nuevo espacio compositivo, sin olvidar un perfecto equilibrio de contrastes plásticos, ya sean valores tonales o texturales. En otras ocasiones las construcciones poéticas penetraron los iconos del propio sistema artístico, parafraseando por ejemplo las ideas surrealistas de René Magritte (1898-1967) y sus asociaciones de imágenes [fig. 2], conectando ideas bien diferentes pero en absoluto antagónicas, sino complementarias, siempre sumando sobre un patrimonio cultural vivo. Es difícil, por no decir imposible, encontrar en estas nuevas obras la ironía achacada a la postmodernidad, su frialdad, ni siquiera una intencionalidad negativa o una mirada pasivamente melancólica. Son recorridos de futuro, con elegidos compañeros de viaje, por esos senderos procelosos del arte.

Autora Clara Encinas

Autor Benjamín Palencia

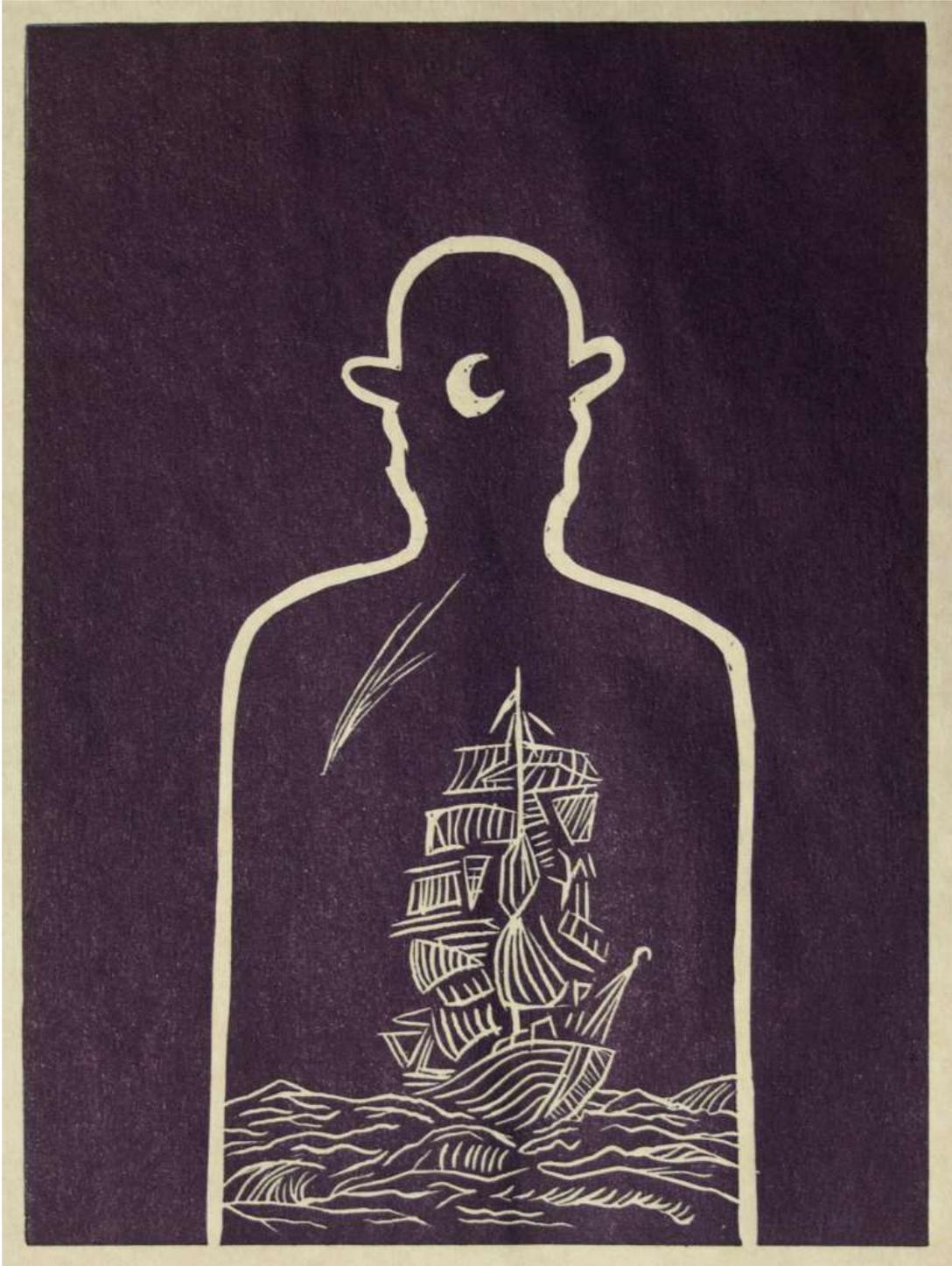
Autora Delia Boyano

Litoral de Papel

La nueva generación interpreta, crea y recrea la estética de la generación precedente.

La obra gráfica original en relieve sobre matriz de linóleo toma como referente la primera época de la revista malagueña *Litoral*, cuyo primer número cumplirá 90 años en 2016 tras su aparición en noviembre de 1926.

[fig. 1] Clara Encinas, Benjamín Palencia, Delia Boyano. Captura de pantalla de la página web para la difusión del proyecto <http://www.uma.es/litoraldepapel/>

[fig. 2] Alejandro Villalobos. Grabado para la carpeta *Litoral de papel*.