Aquí, junto al agua. La creación pictórica en el espacio expositivo: una oportunidad para aprender educación artística en instituciones culturales

Here, beside the water. The pictorial creation in the exposition space: an opportunity to learn artistic education in cultural institutions

Mª José Barquier Pérez. *Universidad de Granada. marijbp@hotmail.com* Pedro David Chacón Gordillo. *Universidad de Granada. pchacon@ugr.es*

Resumen: Este artículo se centra en el taller de creación pictórica realizado dentro del programa educativo de la exposición fotográfica del artista Rafael Trobat "Aquí, junto al agua" en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía (Granada, España), dirigido a un colectivo de personas adultas con edades comprendidas entre los 45 y 65 años, que analiza e interpreta obras artísticas en las que el agua es el tema fundamental, y las relaciona con sus propias experiencias y las de otros artistas, con el objetivo de crear sus propias obras.

Palabras clave: institución cultural, espacio expositivo, educación artística, creación pictórica, prácticas culturales

Abstract: This article focuses on pictorial art Workshops held in the educational program of the photographic exhibition of the artist Rafael Trobat "*Here, on the water*" in the temporary exhibition hall Cultural Center Caja GRANADA Memory of Andalucía (Granada, Spain), aimed at adults aged between 45 and 65, who analyze and interpret works of art in which water is the fundamental issue, and relate their own experiences and those of the others artists, in order to create their own work.

Key words: cultural institution, space expositivo, artistic education, pictorial creation, cultural practices

048 - 052 EARI - Educación Artística Revista de Investigación 2 (2011)

ISSN: 1695 - 8403

Introducción

Las instituciones culturales, uno de los principales ejes de la educación no formal, se han de entender como un espacio didáctico y comunicacional a favor de la educación permanente dentro de la sociedad.

En este caso, el programa educativo se ha orientado hacia un enfoque educativo constructivista, donde los criterios para la presentación de los contenidos han dependido de las necesidades de los visitantes, los cuáles han construido su propio conocimiento mediante la interacción con los recursos museográficos a su disposición, favoreciendo que se establezcan conexiones entre el contenido de las exposiciones y sus propias y previas experiencias y concepciones, animándoles a elaborar sus propias conclusiones (Maeso, F; Chacón, P; Marfil, R; Barquier, M.J, 2009: 155).

En la educación museística son importantes tanto los conocimientos como el desarrollo de determinadas capacidades cognitivas: la capacidad de observación, comparación, relación, síntesis e interpretación (Pastor HOMS, 2007: 44).

Según Roser Juanola y Muntsa Calbó, la educación en las instituciones culturales es educación artística, porque la educación artística se ocupa de comprender y ubicar el patrimonio cultural, histórico y artístico, del aprendizaje de la percepción de lo que hay en el museo, o en el entorno urbano y en la naturaleza, y de la creación, porque en el proceso creativo, en la reinterpretación con procesos y métodos artísticos, se aprende a comunicarse con uno mismo, con el conocimiento, con los demás y con la cultura.

De esta manera el alumnado ha elaborado respuestas creativas, personales y conexiones consigo mismo y su propio sistema de emociones y valores. (Juanola, R., Calbó, M., 2007: 27).

Implicar las emociones nos ha ayudado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, la elección del tema surge del universo emocional como eje articulador de una propuesta educativa. El tema permite la implicación del sujeto porque lo que hay que aprender está envuelto de proximidad, y precisamente esta afección emocional ha solucionado las dificultades de aprendizaje (Calaf, R., 2006: 24-25).

Punto de partida: *La fotografía documental como vehículo de expresión artística*. *Un proyecto fotográfico: Nicaragua 1990-2003* de Rafael Trobat.

El trabajo de investigación de Rafael Trobat, *La fotografía documental como vehículo de expresión artística. Un proyecto fotográfico: Nicaragua 1990-2003*, consiste en una serie de fotografías documentales que reflejan la relación a la sociedad nicaragüense y su relación con el agua. La voluntad de Trobat, es compartir

su experiencia sobre Nicaragua con el espectador, el cuál a su vez crea una obra donde relaciona el tema con sus experiencias de vida.

Basándonos en estas premisas, el alumnado analiza e interpreta obras artísticas y las relaciona con sus propias experiencias y las de otros artistas, con el objetivo de crear sus propias obras.

La creación pictórica en el espacio expositivo

Este proyecto se ha basado en los siguientes *objetivos*:

- Valorar por parte del alumnado el proceso de creación artística y tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la ejecución de una obra de arte.
- Analizar la relación del alumnado con la obra expuesta, cuyo tema principal en este caso es el agua, y vincular esta temática con sus propias experiencias de vida, a partir de las cuáles crea sus propias obras.

Para que el alumnado construya su propio proceso artístico como forma de aprendizaje hemos seguido el siguiente *método de trabajo*: visita previa a la exposición "Aquí, junto al agua" donde el alumnado ha experimentado un acercamiento con las fotografías expuestas, estableciéndose así un diálogo entre la obra y el espectador (descubrimiento del entorno); recopilación por parte del alumnado de material documental sobre la temática a tratar (búsqueda de información); puesta en común debate y entrevistas; y, creación de una obra pictórica dónde se ha plasmado la relación que tiene esta temática en las experiencias vitales del alumnado, las cuáles se han visto reflejadas en sus obras.

Fragmento de la entrevista: Puesta en común con el alumnado una vez finalizado el proyecto, a través de la siguiente entrevista.

- *Investigador*: Cuéntanos tu experiencia durante los talleres de creación pictórica realizados en la sala de exposiciones y como ha influido la estética del espacio y el contacto directo con las obras de arte en tu proceso creativo.
 - *Alumna* (*M*^a *Luz*. A partir de la experiencia que hemos vivido, nos hemos dado cuenta de una serie de detalles que antes pasaban desapercibidos.
 - Alumna (Toñi. Yo comencé pintando en un taller de pintura en el que dibujaba como si se tratase de un juego. Sin embargo, en la sala de exposiciones te das cuenta de que estas haciendo un "cuadro", y te animas, ya que de cada una de las obras expuestas te influyen. Te animas a cada vez hacerlo mejor, y cuando me paseaba por la sala rodeada de obras de arte, me decía a mí misma: "no lo quiero

ISSN: 1695 - 8403

sacar tal y como esta obra", y saqué de esta obra un poquito, y así de varias para hacer mi propia obra, y sin copiar.

- *Alumna (M^aLuz*. En mi emana más creatividad cuando estamos en contacto con las obras de arte
- *Investigador*: A partir de esta exposición ¿ha influido la representación del agua en vuestra obra? ¿Qué os sugiere este tema?
- Alumna (Josefina. El agua me recuerda a mi etapa universitaria. Todos los días pasaba por la Fuente de los Lobos y tenía fotografías de ella. Al ver el efecto del agua en la fotografía y volver a la fuente para pintarlo de la realidad, me dí cuenta de que despertaba en mí las mismas sensaciones que en aquel momento de juventud.
- *Alumna (Toñi.* A mi la fuente del Patio de los Arrayanes en la Alhambra, me trae muchos recuerdos de mi infancia. Lo que más me ha interesado ha sido representar el movimiento del agua por lo que en un primer plano, he pintado el "chorro".

Conclusiones

El alumnado residente en la ciudad de Granada, desde su infancia ha tenido un contacto directo con el agua y todas las sensaciones que derivan del contacto con ésta, tales como tranquilidad, paz, etc. Para los alumnos, ha sido muy importante su acercamiento a la Alhambra, a las plazas, a sus fuentes, pilares, y como paseaban escuchando el sonido del agua. Este taller les ha traído recuerdos de su infancia y juventud.

Además, han aprendido a extraer de su visita a la exposición, detalles de las obras relacionadas con la temática que estaban trabajando; han entendido el proceso creativo de una obra a partir de la obra expuesta y la ejecución de una nueva obra y han aprendido a valorar las obras de arte, y el esfuerzo dedicado a dichas obras.

La gran mayoría de los alumnos una vez acabado el proyecto han continuado ejecutando obras con el mismo proceso de creación pictórica.

A través de esta experiencia, la educación artística nos ofrece una gran variedad de miradas, y la interacción e intercambio entre unas y otras, la mirada del alumno y la mirada del artista, miradas a la institución cultural y sobre todo, a su contenido.

El proyecto ha tratado de cruzar miradas plasmadas en argumentos surgidos de los diferentes elementos del sistema del arte; el artista que produce la obra y sugiere rasgos para construir la sensibilidad y configurar el gusto. La obra nos revela un determinado relato, procedente de la interpretación que se realiza a partir del cruce

Barquier & Chacón / Aquí, junto al agua. La creación pictórica en el espacio expositivo: una oportunidad para aprender educación artística en instituciones culturales

de las diferentes perspectivas de la historia del arte. El observador propone su mirada concreta según su personalidad y formación; el momento y el espacio de contemplación. (Calaf, R., 2006: 47).

Referencias bibliográficas

Calaf, R.; Fontal, O. (coords) (2006). Miradas al patrimonio. Gijón, Trea.

Calaf, R. (coord) (2003). Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio. Gijón, Trea.

Hernández, F. (2007). Espigador@s de la cultura visual. Barcelona, Octaedro.

Juanola, R. (2007). La importancia de los museos en la educación artística. Diálogos de interpretación y transformación. En: *I Congreso Internacional Los museos en la educación. La formación de educadores.* http://www.victorbalaguer.cat/files/arxius/Presentacion_en_ThyssenRJ1.pdf (Consulta: 21/11/2010).

Juanola, R.; Calbó, M. (2007). La educación estético – artística y el museo: un link por sus recorridos comunes. En: Ricard Huerta, Romà de la Calle (eds.) *Espacios estimulantes: Museos y educación artística*, Valencia: Universitat de València, pp. 25-44.

Maeso, F; Chacón, P; Marfil, R; Barquier, M.J (2009). La exposición en el museo como práctica docente. El protagonismo de lo educativo en la gestión del museo. En: Consuelo Vallejo (coord) *La exposición como práctica docente. Nexo con el ámbito profesional*, Sevilla: Diferencia, pp. 145-165.

Pastor, M.I (2007). *Pedagogía museística*, Barcelona, Ariel.

048 - 052 EARI - Educación Artística Revista de Investigación 2 (2011)

ISSN: 1695 - 8403