

LA FORMACIÓN ARTÍSTICA DESDE EL MUSEO, CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL LAS OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

THE ARTISTIC TRAINING FROM THE MUSEUM, KNOWLEDGE AND CONSERVATION OF CONTEMPORARY ART WORKS

María del Carmen Bellido Márquez Luís Casablanca Migueles César David Hernández Manzano Antonio Martínez Villa Balbino Montiano Benítez

Universidad de Granada

cbellido@ugr.es luiscasa@ugr.es cesardhm@gmail.com amvilla@ugr.es balbinomontiano@ugr.es

Fecha de recepción: 20/07/2013

Fecha de revisión: 01/12/2013

Fecha de aceptación: 22/12/2013

Sumario: 1. Introducción y antecedentes. 2. Objetivos. 3. Metodología. 4. Resultados. Conclusiones. Referencias bibliográficas.

Citación: BELLIDO MÁRQUEZ, María del Carmen, CASABLANCA MIGUELES, Luís, HERNÁNDEZ MANZANO, César David, MARTÍNEZ VILLA, Antonio y MONTIANO BENÍTEZ, Balbino. "La formación artística desde el museo, conocimiento y conservación de las obras de arte contemporáneo". En Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras, nº 2, 2013, pp. 21-41.

LA FORMACIÓN ARTÍSTICA DESDE EL MUSEO, CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL LAS OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

María del Carmen Bellido Márquez Antonio Martínez Villa Balbino Montiano Benítez Luís Casablanca Migueles César David Hernández Manzano

Resumen: Esta investigación surge de la hipótesis de guerer implementar las metodologías de investigación en la docencia artística universitaria y la difusión en museos. Más específicamente, para dar a conocer las obras gráficas de José Guerrero a los niños de una manera creativa y práctica a partir de su formación cultural y artística, transmitiéndoles el poder de comunicación de ideas, sensaciones y emociones que tienen las obras gráficas contemporáneas, con el fin de transferirles el compromiso de su conservación. El material utilizado son las veinte obras gráficas que tiene la colección del Centro José Guerrero en Granada, las cuales son estudiadas y transformadas en dibujos para colorear, para que sean trabajadas en los programas de difusión que tiene el museo para los niños. El trabajo se realiza mediante metodología digital, con la que el niño colorea los dibujos de Guerrero en una pantalla, mediante un programa de dibujo, a modo de juego. Los resultados muestran el diseño de las actividades y los dibujos, donde la obra gráfica de Guerrero sufre trasformaciones y genera nuevos elementos de comunicación (Antúnez, 2008) que la hacen material de intercambio de conocimiento y creatividad. Las conclusiones se derivan de haber conseguido convertir la obra gráfica de José Guerrero en elemento de transmisión de ideas y sensaciones mediante nuevas experiencias creativas, gracias al lenguaje dinámico y actualizado de la expresión gráfica adaptado a las nuevas metodologías de enseñanza, haciendo que los niños visitantes conozcan las obras y valoren la necesidad de su difusión y conservación.

Palabras clave: conservación, arte contemporáneo, metodologías de enseñanza, museo, materiales artísticos, difusión.

Abstract: This research is based on the hypothesis of wanting to increase methodology research in teaching university art and in diffusion programmes of museums. More specifically, to give out of the graphic works of José Guerrero to children, through a creative and practical method, from their cultural and artistic education, transferining the power of the communication ideas, feelings and emotions that have graphic works contemporary, in order to transfer them the commitment of their conservation. The material used is twenty graphic works that has the collection of Centro *José Guerrero* in

Granada, which are studied and transformed in coloring pages, to be used during the diffusion programmes to the children. The work is done by digital methods, with which the children can to colour the pictures by Guerrero on a screen, using a drawing program, like a game. The results show the design of activities and the drawings in which the graphic work by Guerrero suffers transformations and generates new elements of communication (Antunez, 2008), materials that make knowledge sharing and creativity. The conclusions are derived to be able to convert the graphic work by José Guerrero in element of transmission of new ideas and feelings through creative experiences, thanks to the use of a dynamic language and a graphic expression adapted to new teaching methodologies, making visitors (children) know the works by Guerrero and appreciate the need for knowledge of them and its conservation.

Keywords: conservation, contemporary art, teaching methodologies, museum, art materials

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La difusión de la cultura es una de las tareas inherente al concepto moderno de museo (Jornadas de Formación Museológica, 2006). La innovación educativa ha de contar con este factor y potenciar la creatividad artística de los estudiantes, desde este parámetro. Esta especial misión cobra mayor relevancia cuando se refiere a la población infantil. A esto se unen el interés por mejorar la generación de conocimiento y la facilidad con que se adquieren capacidades y competencias formativas en las etapas infantiles del individuo. Lejos queda ya el método memorístico para alcanzar formación y cultura. La información está al alcance de las manos en todo momento y el aprendizaje se concibe como experiencia y asimilación del saber. Igualmente, los museos se modernizan con las nuevas tecnologías y cuentan con recursos digitales como visitas interactivas, consultas de colecciones, información y tienda etc., *online* (Mateos, 2012). Esto está beneficiando mucho la democratización cultual de la población.

Por otro lado, los niños son individuos motivados por la curiosidad y las ganas de tener sus propias experiencias prácticas ante el mundo del arte, la ciencia y todo tipo de disciplinas (Fig. 1). El profesional del museo debe ser receptivo a las necesidades formativas e intereses personales de los niños, para proponerles actividades que canalicen estas demandas y reviertan en su beneficio educativo, a la vez que realiza adecuadamente la difusión de la colección de dicho museo y fomenta la participación en las actividades programadas en él (Ministerio de Cultura, 1983).

Fig.1. Actividades formativas protagonizadas por niños en el Parque de las Ciencias de Granada

Hoy en día, la mayoría de los museo españoles cuentan con programas de difusión específicos para niños y jóvenes, que están diseñados para una generación muy interactiva y acostumbrada a la participación. Generalmente, en estos programas se utiliza un lenguaje que permite la aproximación de los

niños al museo. Interesa más que ellos tengan una experiencia agradable, que sobrecargarlos de información (Kohl, 2010) pues, de este modo, se pretende conseguir que las visitas asiduas a los museos formen parte de su tiempo de ocio y divertimento, mientras aprenden paulatinamente. Se conseguirá así inculcarles el amor al arte, la cultura (Bourdieu, 2003) y la necesidad de su conservación. En este sentido, podemos encontrar programas de difusión específicos para niños en el Museo del Prado, el Museo Lázaro Galiano, el Museo Guggenheim o el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Fig. 2), entre otros muchos.

De igual manera, cada año el Centro Guerrero (Granada) oferta su Programa de Difusión a los 168 colegios de la provincia de Granada y han sido más de 43.000 alumnos y profesores los que han participado en las actividades desde su inicio en 2001-2002. Desde 2005, estas actividades han sido evaluadas mediante cuestionarios, resultando que en el 83% de los casos se ha valorado el nivel del programa y el desarrollo del mismo como muy buen (datos facilitados por el Centro J. Guerrero). El Programa de Difusión del Centro José Guerrero cuenta con una completa oferta que comprende Visitas Comentadas para Grupos (concertadas con los centros de enseñanza de la provincia de Granada) y Visitas Comentadas (sin concertar) para el público en general. También, el Centro Guerrero oferta una actividad llamada la Crítica Artística desde los Colegios, mediante la cual ofrece la posibilidad de presentar una selección de textos realizados por los niños y jóvenes que han participado en las Visitas Comentadas para Grupos para ser colgados en la página Web del Centro. Además tiene material educativo para préstamo, que consiste en un álbum de cuarenta diapositivas de las obras de Guerrero realizadas por él entre 1946 y 1990 y libros de la colección.

Fig 2. Programas educativos del Museo del Prado, Museo Lázaro Galiano, Museo Museo Guggenheim y Museo Bellas Artes de Sevilla

La Diputación de Granada también realiza préstamos de material de su otra colección de arte contemporáneo denominada Granada de Fondo, formada por obras de artistas relacionados con la provincia de Granada.

Fig. 4. Material didáctico del Centro José Guerrero disponible para su préstamo a centros educativos

Otras de las actividades del Centro Guerrero es la denominada Los Colegios Exponen en el Centro José Guerrero, en la que se pide la ejecución de un trabajo plástico a cada uno de los alumnos de una clase de un centro escolar, ha realizar sobre cualquier tema o materia del diseño curricular, para ser expuesto en el museo (Fig. 5). Está dirigida a grupos que previamente hayan participado en las Visitas Comentadas durante el curso escolar en desarrollo.

Fig. 5. Obras de la exposición Los colegios exponen en el Centro José Guerrero, 2006

Estas actividades se complementan con talleres, conferencias, conciertos, cine, video, el día del museo, presentaciones de libros y convocatorias de diversos concursos.

Teniendo conocimiento de lo anteriormente expuesto, se ha pensado en esta propuesta de diseño para dar difusión a la obra gráfica de José Guerrero, desde la misma vía expresiva y comunicativa que supone la propia expresión gráfica, ofertando a los niños una manera sencilla y divertida de conocer las obras de Guerrero y de versionarlas aportándoles su propia creatividad. De esta manera, el Centro completará su oferta de difusión, mediante una metodología activa de formación en la que se implica al sujeto que adquiere el aprendizaje, a los responsables educativos y a los gestores culturales. Todos ellos posibilitarán la transmisión del conocimiento de forma conjunta. Este proyecto plantea una metodología pedagógicamente activa con la que estimular el interés y la participación de niños y extensible a jóvenes. Atendiendo a este tipo de metodología, se propone diseñar láminas para colorear, que formen una carpeta o cuadernillo, basadas en los trabajos gráficos de José Guerrero que pertenecen a la colección José Guerrero de Granada. Se parte de las imágenes de las obras reales del artista a las que se les elimina el color y se les mantiene el contorno de las manchas gráficas, preparándolas para ser coloreadas por los niños a su elección, de forma que ellos pinten un nuevo trabajo y se conviertan en creadores de su propia obra. La actividad práctica seguirá a la explicación previa de las obras de Guerrero en exposición, realizándose en el propio museo o en los respectivos centros educativos. De esta forma, el museo no es sólo un contenedor de obras para ser vistas, sino un agente activo en la formación y la incentivación creativa de los niños (Acaso, 2011).

Queriendo llegar un poco más lejos, se plantea la posibilidad de realizar láminas para invidentes, mediante dibujos contorneados en el sistema Braille sobre papel de pegatina de fondo blanco, y preparar las superficies para ser rellenadas con materiales granulados de diferentes texturas, de forma que los invidentes levanten la capa protectora del papel de una zona del dibujo, la rellenan con el material de la textura elegida y vayan cambiando de material en las diferentes partes del grafismo, hasta lograr un ejercicio de transmisión de sensaciones táctiles. De esta manera se potenciará su educación e inclusión social.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de esta propuesta de diseño metodológico como herramienta educativa es difundir la obra gráfica de la colección del Centro José Guerrero de Granada entre las nuevas generaciones (incluidos los discapacitados visuales), de manera divertida y amena, mediante interpretaciones personales realizadas por sus integrantes con medios actuales tecnológicos y manuales, que doten a las obras de versatilidad interpretativa, de manera que la actividad forme parte de la formación cultural de los niños, (gracias al conocimiento de la obra gráfica de José Guerrero) y del desarrollo de sus capacidades creativas, al realizar ellos sus propias creaciones plásticas. (Fig. 5, 6). Un segundo objetivo, que se deriva del anterior, es facilitar que los niños conozcan y utilicen las posibilidades de la expresión gráfica como lenguaje de comunicación visual, donde el grafismo, el gesto gráfico y los elementos de la imagen (punto, línea, plano, color, textura, etc.) conforman el significante del mensaje, son portadores del significado y, por tanto, conllevan valores comunicativos que conectan directamente con sentimientos, emociones, recuerdos y vivencias personales que incentivan el conocimiento (Fig. 5, 6).

Fig. 5. Detalle de las prácticas didácticas realizadas por niños

Además, se pretende diseñar una actividad específica para niños (y extensible a jóvenes) invidentes que les permita participar activamente en el conocimiento e interpretación de la obra gráfica de la colección del Centro

José Guerrero de Granada, lo que supondrá para ellos un medio más para su inclusión en la sociedad.

Fig. 6. Prácticas didácticas realizadas por niños

3. METODOLOGÍA

Para describir la metodología comenzamos por presentar las piezas artísticas en las que se basa el trabajo, que son las obras gráficas de la colección del Centro José Guerrero de Granada. Dicha colección cuenta con veinte cuadros de formato medio realizados por el artista sobre papel con diversos materiales y técnicas. La relación completa de las obras se presenta en la Tabla 1 y la Fig. 7, en las que también se exponen las medias, materiales y números de catalogación de cada una de ellas. (Web Centro José Guerrero, 2012).

La metodología de trabajo ha sido muy práctica, aunque ha contado con la formación y el conocimiento especializado en museología, difusión cultural y docencia universitaria en Bellas Artes de los autores. En la parte documental se han consultado documentos al respecto e informes de interés (Kohl, 2010), (Escoriza, 1993), (Antúnez, 2008). La parte práctica ha partido de las imágenes escaneadas de las obras gráficas de José Guerrero, que han sido facilitadas por el museo de Granada que lleva su nombre. Partiendo de su representación digital, se ha trabajado con programas de imagen como Photoshop CS, para contornear sus manchas de color y después eliminarles su colorido, de manera que han sido transformadas en dibujos lineales simples y sin relleno. Una vez que las veinte obras han sido trabajadas se

han confeccionado con ellas una carpetas y se ha impreso en papel para que los niños puedan colorearlas de manera subjetiva y libre con lápices, ceras o tizas de colores. El tamaño de cada lámina impresa ha sido de DIN A4 (20,1 x 29,7 cm) y el gramaje del papel ha sido medio.

ıaı	na 1. Obras grancas de la colección	del Centro José Guerrero. Fuente: (W 2012)	veb Centro 303e Guerrero,
1	Homenaje a Jorge Guillén	Gouache / papel	51 x 66,5 cm.
2	Sin título	Gouache / papel	64 x 49,5 cm
3	Sin título	Técnica mixta sobre papel	76 x 56,5 cm
4	Sin título, Ca 1970	Gouache y tinta / papel	50 x 64,5 cm
5	Sin título.	Tinta y aguada /papel	64 x 49 cm
6	Sin título, Ca. 1971	Tinta y gouache / papel	64 x 50 cm
7	Sin título, 1985	Técnica mixta /papel	69 x 48,5 cm
8	Sin título, 1985	Técnica mixta / papel	69 x 48,5 cm
9	Sin título, 1985	Técnica mixta /papel	69 x 48,5 cm
10	Sin título	Tinta y gouache / papel	35,5 x 25,5 cm
11	Sin título, 1977	Óleo / papel	62,5 x 47,5 cm
12	Sin título	Gouache / papel	50 x 64,5 cm
13	Sin título	Técnica mixta /papel	76 x 56,5 cm
14	Sin título	Gouache / papel	64,3 x 50 cm
15	Sin título, 1964	Gouache /papel	50,5 x 66,5 cm
16	Sin título	Tinta y gouache / papel	35,5 x 25,5 cm
17	Sin título	Tinta y gouache / papel	35,5 x 25,5 cm
18	Sin título	Tinta y gouache / papel	35,5 x 25,5 cm
19	Sin título	Técnica mixta /papel	69 x 48,5 cm
20	Sin título	Técnica mixta / papel	76 x 56,5 cm

Por otro lado, las imágenes se han incluido en un programa digital (Paint, Microshoft) que permite a los niños colorear las obras por medios tecnológicos con herramientas digitales (Fig. 8), que ofrecen la posibilidad de aplicar colores con trazos diferentes y texturas diversas, usar borradores, recortes, veladuras, transparencias, dibujos, junto a variados efectos gráficos y pictóricos (pintura, carboncillo, tiza, cera, spray, etc.).

Como último trabajo, se ha diseñado un tipo de soporte físico especial para los niños invidentes. Se trata de imprimir los diseños de los dibujos lineales resultantes del primer proceso en papel, en papel de pegatinas mediante el sistema Braille, de forma que los discapacitados visuales se aproximen al conocimiento de su trazado con el tacto. Los espacios que originan los contornos punteados de los dibujos están preparados para ser rellenados con materiales granulados de diferentes texturas que ellos puedan diferenciar. Para ello el papel debe estar troquelado por el contorno de las formas y también impreso mediante la impresora en Braille. De forma que ellos levanten las diferentes partes del dibujo de forma independiente y apliquen los materiales por separado para no mezclarlos, en el caso de que esto no se quiera hacer (Fig. 14).

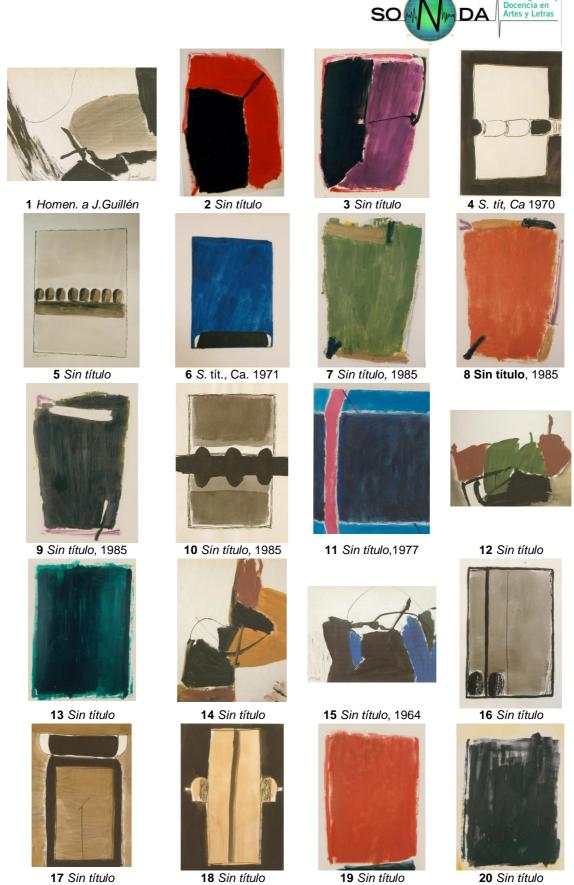

Fig. 7. Relación de obras gráficas de la colección del Centro José Guerrero. Fuente: (Web Centro José Guerrero, 2012)

Fig. 8. Trabajos realizados por niños con el programa digital Paint

El papel para imprimir este tercer trabajo será también en tamaño DIN A4 (20,1 x 29,7 cm), que se presenta en cajas de 100 unidades como hojas para etiquetas adhesivas y que presenta la posibilidad de ser usado en impresora láser o fotocopiadora. El papel deber conformar un soporte de consistencia capaz de posibilitar el trabajo a realizar sobre él, manteniendo el peso de los materiales que se le vayan a añadir. La forma de utilizar estos diseños gráficos dependerá del programa de difusión de Centro José Guerrero, haciendo la propuesta de que sea utilizado durante las Visitas Comentadas en Grupo para niños y jóvenes invidentes, concertadas entre los centros educativos y el museo, o bien mediante el envío de material docente a los centros de enseñanza que lo soliciten con la posterior recogida del material y de los trabajos elaborados.

4. RESULTADOS

Se han trabajado las láminas de imágenes correspondientes a las obras gráficas de José Guerrero pertenecientes a la colección y se han obtenido muy buenos resultado. Éstas han sido transformadas en dibujos de líneas negras sobre fondo blanco, que definen las formas de la composición y se presentan carentes de colorido, para que los niños puedan colorearlas libremente, según su propia interpretación y creatividad. Se han hecho pruebas de la validez de la propuesta con grupos de escolares para ver las

posibilidades de la actividad y han resultado muy positivas, pues siempre sorprende la capacidad creativa de los niños (Figs 9 y 10).

Fig. 9. Desarrollo de la actividad plástica realizada por niños

Fig.10. Desarrollo de la actividad realizada por niños

Los resultados de la práctica se pueden ver en el ejemplo de la Fig. 11, donde se observa la variedad interpretativa de las obras de José Guerrero según cada persona. Esto enriquece al individuo que aprende de forma práctica los nuevos métodos gráficos y pictóricos, le acerca a la obra de José Guerrero y le introduce en la creación plástica.

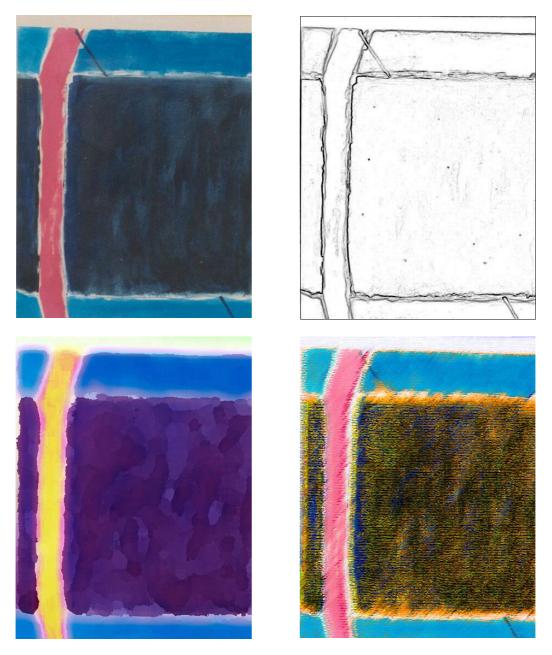
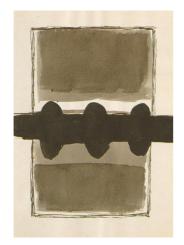

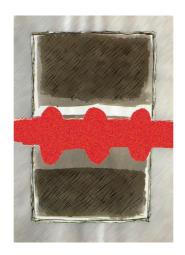
Fig 11. Ejemplos de los resultados gráficos realizados por los niños

Con el modelo digital de trabajo diseñado, cada uno de los niños puede intervenir en las obra de José Guerrero modificándolas a su gusto mediante sencillas aplicaciones de dibujo, como las que ofrece el programa Paint, con el que ellos podrá trabajar las imágenes desde el ordenador de mesa, el portátil, el tablet, el móvil y demás medios digitales a su alcance, visitando la Web del Centro Guerrero. La elaboración es rápida, cómoda, limpia y está disponible en cualquier momento (Fig. 12).

El diseño de material especial para niños y jóvenes invidentes se ha llevado a cabo de una manera inicial; cabría definir mejor la forma y los medios de trabajo que ellos deben utilizar para que la actividad resulte bien adaptada a sus posibilidades. De entrada, se han realizado los diseños gráficos y se están comprobando las posibilidades de trabajo que permiten los diferentes materiales.

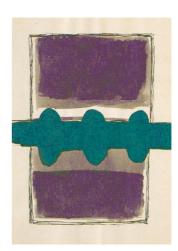

Fig. 12. Ejemplo de los resultados gráficos obtenidos

Las versiones gráficas podrán ser infinitas y atendiendo a su variedad y riqueza de elementos, ya que se pueden combinar texturas, materiales, colores, formas, grafismos, tonos, intensidades luminosas, etc. El amplio abanico de posibilidades hace pensar en la viabilidad de la propuesta pues, su coste es reducido y su rendimiento puede ser prolongado en el tiempo sin que se repitan los resultados.

Fig. 13. Actividades juveniles en el Centro José Guerrero 2011-2012

El éxito de la actividad consiste en su puesta en práctica de manera asidua, hasta que los niños y adolescentes visitantes del museo hagan suya esta particular forma de conocer la colección Guerrero (Fig. 13) a base de deconstruirla, versionarla y volverla a construir intervenida por ellos mismos, vivificándola y actualizándola.

Se ha obtenido el diseño de una actividad que enlaza práctica tradicional manual con nuevas tecnologías, complementándose entre sí para que los participantes en ella experimenten las posibilidades de cada una de las versiones y elijan sus propios medios de trabajo. Además, se ha tenido en cuenta al colectivo de niños y jóvenes que difícilmente pueden disfrutar de este tipo de actividades, dadas sus circunstancias de minusvalía visual, y se pretende mejorar la propuesta para ponerla a punto y ser ofertada adecuadamente (Fig. 14).

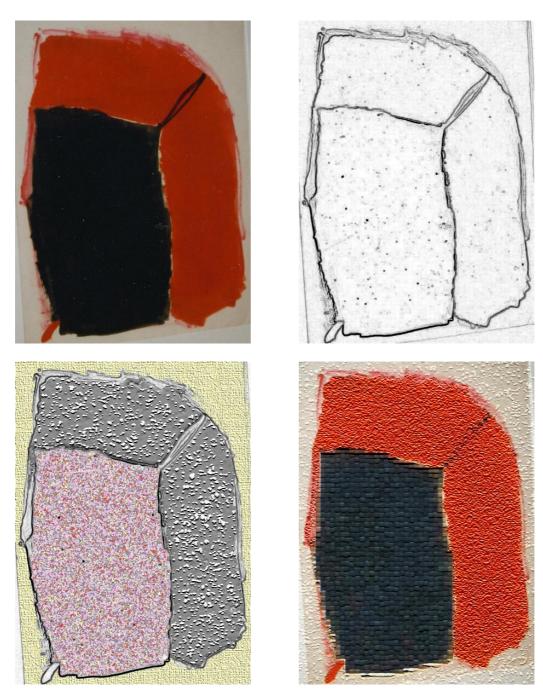

Fig. 14. Ejemplo de los resultados gráficos y texturizados obtenidos

CONCLUSIONES

Se ha conseguido diseñar una actividad que fomenta y difunde la obra gráfica de José Guerrero, mediante metodologías educativas activas que ofrecen vías de aprendizaje y divertimento a las generaciones de niños y jóvenes, para ser realizada con medios manuales y tecnológicos que se complementan entre sí, usando las herramientas tradicionales y las más actuales.

Se ha potenciado el desarrollo de la expresión gráfica como medio de creatividad y comunicación, utilizando sus elementos constitutivos de una manera cercana a los recursos plásticos de los niños, haciéndales comprender las posibilidades que ofrece y dándoles a conocer la variedad de medios que pueden usar para ponerla en práctica, realizándola de forma divertida.

Las actividades propuestas están diseñadas para completar el programa curricular de los participantes (niños y jóvenes), y son adaptables a cada grupo de individuos sin grandes cambios estructurales.

Se ha planteado una actividad para niños invidentes que está en proceso de definición y concreción para poder ser ofrecida adecuadamente, diseñada para que con una metodología activa ellos conozcan e interpreten las obras gráficas de José Guerrero y esto les ayude a su educación plástica y su inclusión social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACASO, María. Perspectivas: situación actual de la educación en los museos de artes visuales. Madrid, Fundación Telefónica, D. L., 2011.
- ANTÚNEZ, Noelia. *Metodologías radicales para la comprensión de las artes visuales en primaria y secundaria en contextos museísticos en Madrid capital* [recurso electrónico]. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2008.
- BORDIEU, Pierre, DARBEL, Alain y SCHNAPPER, Dominique. *El amor al arte: los museos europeos y su público*. Barcelona, Paidós, 2003.
- Centro josé guerrero (2012). *El Centro*. [En línea]. Disponible en Internet: http://www.centroguerrero.org/>. (Consulta el 15 de octubre de 2012).

- Centro josé guerrero (2012). *Difusión*. [En línea]. Disponible en Internet: http://www.centroguerrero.org/>. (Consulta el 15 de octubre de 2012).
- CRESSY, Judith. Veo, veo en el museo. Boadilla del Monte (Madrid), S M., 2007.
- ESCORIZA NIETO, José. Expresión y representación en la actividad gráfica infantil. Barcelona, PPU, 1993.
- Jornadas de formación museológica (2006). Actas de las Primeras Jornadas de Formación Museológica: museos y planificación: estrategias de futuro: mayo de 2006. Madrid, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2008.
- MATEOS RUSILLO, Santos M. *Manual de comunicación para museos y atractivos patrimoniales*. Somonte-Cenero, Gijón, Trea, 2012.
- Los museos y los niños. Madrid, Ministerio de Cultura, 2012.
- KOHL, Mary Ann F. Creación artística en primaria: lo importante es el proceso, no el resultado. Manzano, Pablo (trad.). Madrid, Nancea, 2010.

Agradecimientos al Grupo de Investigación HUM-951, al Departamento de Escultura de la Universidad de Granada y al Museo Centro José Guerrero (Diputación de Granada).