

Los límites de la ciudad. Reconocer el espacio urbano mediante el arte contemporáneo

MARTA NEGRE BUSÓ & JOAQUIM CANTALozELLA PLANAS

Marta Negre Busó: Espanha, artista y profesora, Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Doctora en Bellas Artes.

Joaquim Cantalozella Planas: Espanha, artista y profesor, Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Doctor en Bellas Artes.

Artigo completo enviado a 3 de junho e aprovado a 10 de junho de 2013.

Resumen: “Bòlit_Residents” fue un proyecto que se realizó en el IES Carles Rahola en 2012, con estudiantes de segundo curso de secundaria y que tenía como eje vertebrador el tema de la ciudad y sus periferias. El objetivo era estimular su creatividad, sensibilidad y capacidad crítica, así como motivarlos para que trabajaran desde el arte contemporáneo.

Palabras clave: arte / espacio urbano / pedagogía del arte

Title: *The city limits. Recognizing the urban space through contemporary art*

Abstract: “Bòlit_Residents” is a project that was developed at Carles Rahola high school in 2012, focusing on the topic of “Cities and their peripheries.» *The project aimed to trigger creativity, sensibility and critical thinking among 12-year-old students, and to motivate them to work within contemporary art*

Keywords: *art / urban space / art education.*

1. Introducción

La propuesta, ideada por el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona, se basó en la realización de un taller con estudiantes de plástica de segundo curso de educación secundaria, es decir, de 12 años de edad. Con la actividad se pretendía, por un lado, que los estudiantes visualizaran el proceso creativo de un artista, y por el otro, que este artista plantease un programa educativo, consensuado con los profesores del centro, que siguiese las premisas conceptuales

con las que estaban trabajando. La principal directriz que guió el proyecto *Bòlit Residents* fue la convicción de que la mejor forma de aproximarse al arte contemporáneo es mediante la conexión directa del estudiante con el entramado artístico y profesional. De hecho, esta acción se inscribía dentro de la muestra *Ænvers Girona. Mapes intangibles*, en la que diferentes artistas proponían reflexiones en torno a la ciudad y su representación, todo ello a partir de investigaciones cartográficas y de la posibilidad de generar otros mapas basados en experiencias individuales o colectivas de los habitantes de Girona. Marta Negre, una de las artistas que participó en la muestra y coautora de esta ponencia, fue escogida para realizar la residencia en el centro educativo. En el presente artículo presentamos el desarrollo del proyecto, los retos que se plantearon, el seguimiento de las actividades, el análisis de los resultados plásticos y la valoración final de la experiencia.

2. Dar a conocer el arte contemporáneo a los estudiantes

El objetivo del proyecto era acercar el arte al ámbito educativo y ofrecer una actividad complementaria que sirviese a los estudiantes para introducirse en el terreno de la creación contemporánea. Se pretendía que actuasen no sólo como observadores sino también como participantes, es decir, como sujetos activos capaces de realizar una propuesta creativa propia. Para que esto fuera posible, se plantearon una serie de actividades con la función de mostrar cuáles son los diferentes factores que intervienen en la elaboración de una obra, empezando en el momento de su concepción, para continuar con la producción o la presentación al público. En definitiva, se propuso una revisión crítica que permitiera mostrar la complejidad implícita del trabajo del artista y su ineludible relación con el entramado social y artístico.

Cabe decir que el taller ocupó una sesión de entre una hora y hora y media a la semana y se prolongó durante casi tres meses, tiempo en el que se intercalaron conferencias, trabajos prácticos y presentaciones.

2.1. Binomio centro de arte — artista

Se consideró que facilitar el diálogo entre estudiantes y profesionales del arte era la forma más óptima de tomar conciencia de cómo se elabora una exposición. Por este motivo, la directora del *Bòlit*, Rosa Pera, propuso tres charlas: en una participó ella misma; en la otra, la comisaria del proyecto, Flora Bacquellaine, y en la última, la artista residente (Figura 1). Así, implicando a todos los promotores del evento, los estudiantes conocieron de cerca la organización de una exposición, la infraestructura que se requiere, los entes participantes y los múltiples pasos que se siguen para llevarla a término. Rosa Pera explicó cómo

Figura 1. Imágenes de las conferencias. Fotografías de Miquel Ribot. Fuente: Bòlit, Centre d'Art Contemporani.

funciona y cuál es la finalidad de un centro de arte contemporáneo. Flora Bacquellaine comentó su proyecto, relatando el marco conceptual que vehiculó la propuesta, los criterios para escoger a los artistas y el trabajo conjunto con el Bòlit. Finalmente, Marta Negre presentó su recorrido artístico, habló de la relación del artista con los centros de producción y exhibición, e introdujo las premisas que seguiría en su propuesta creativa para la muestra *Ænvers_Girona*. En definitiva, el estudiante pudo visualizar la gestión que subyace bajo la organización de una exposición de arte y, al mismo tiempo, conocer las inquietudes y las intenciones de sus promotores.

2.2. El tema: los límites de la ciudad

En el taller se abordaron aspectos conceptuales de la exposición *Ænvers_Girona*, propuesto por Flora Bacquellaine. Durante aquel periodo, Marta Negre estaba trabajando en unas obras en las que se investigaba la arquitectura situada en los límites de la ciudad, buscando recorridos marginales diferentes a los que figuran en los mapas oficiales. Su trabajo topográfico y de archivo tenía como objetivo incidir en aspectos como lo mutable o lo extraño del imaginario colectivo. Para la artista, la periferia de la ciudad constituye una metáfora sobre la contingencia del espacio urbano. Este espacio limítrofe se erige como un no lugar, un espacio en permanente transformación donde el paisaje libra su batalla entre lo natural y lo artificial. Este contexto fue el punto de partida tanto del proyecto de la artista como del taller en el centro educativo. Cabe señalar aquí que el planteamiento pedagógico no se establecía desde el principio de mimesis alumno-profesor ni pretendía situar la práctica de la artista como modelo, tan sólo se intentaba que los estudiantes tuvieran un ejemplo de trabajo en el momento de empezar a elaborar sus propuestas. Debemos tener en cuenta que tratándose de estudiantes de doce años y sin ningún tipo de experiencia artística a

Figura 2. Imagen del taller. Fotografía de Miquel Ribot.
Fuente: Bòlit, Centre d'Art Contemporani.

este nivel, ofrecerles ciertas guías les ayuda a asimilar metodologías de trabajo y a ponerlas en práctica.

2.3. Talleres: formas de representar la ciudad

Partiendo de los conceptos anteriormente expuestos, se organizaron líneas de trabajo, actividades y talleres que permitieron a los estudiantes investigar la periferia de la ciudad y desarrollar sus propuestas creativas. Así, los alumnos, a partir de ideas y de experiencias concretas, pudieron desarrollar recursos propios del arte contemporáneo, a la vez que observaban su entorno desde parámetros poco comunes para luego gestionar toda esta información de forma artística. A continuación enumeramos las diferentes prácticas que se llevaron a cabo:

1. En el primer día del taller se realizó una salida con la finalidad de investigar la periferia de la ciudad. Se proporcionó una cámara de un solo uso a cada uno de los estudiantes para que realizaran doce fotografías y capturaran lo que consideraran representativo del espacio recorrido, incidiendo en aspectos como lo natural versus lo artificial o la mutación de la ciudad. Se escogió este tipo de cámara porque hay un límite de fotos, cosa que obliga a los estudiantes a tomar decisiones certeras y a seleccionar desde un principio el encuadre adecuado según sus intereses.
2. En la siguiente sesión los estudiantes trabajaron a partir de la técnica del collage con las fotografías que habían realizado. De esta manera se les

Figura 3. Imagen del taller. Fotografía de Miquel Ribot.
Fuente: Bòlit, Centre d'Art Contemporani.

- invitaba a crear paisajes periféricos imaginarios. Se escogió esta técnica porque permitía la libre reelaboración de un trabajo previamente realizado por ellos mismos y la producción de imágenes que, mediante la yuxtaposición, rompen con los estereotipos visuales (Figura 2 y 4).
3. También a partir del collage los estudiantes elaboraron construcciones ficticias que incorporaron a los paisajes realizados en la sesión anterior. La metodología que debían seguir era superponer elementos geométricos para así crear un mundo imaginario paralelo al previamente identificado. La finalidad era que se dieran cuenta de que imaginación y creatividad son herramientas viables para abordar la realidad y proponer alternativas (Figura 3 y 5).
 4. Para terminar este proyecto, planteado a modo de work in progress, se trabajó con el dibujo sobre papeles vegetales reproduciendo la lámina elaborada en la sesión anterior. Se procuró dar profundidad mediante las capas de transparencia propias de este tipo de papel. Es decir, en la capa de fondo se representaron elementos naturales; en otro vegetal, objetos artificiales como construcciones, coches, máquinas o carreteras, y en el último vegetal se incluyó la figura humana o animal (Figura 6).
 5. Para realizar la siguiente sesión dedicada al arte sonoro, se invitó al artista Martí Ruiz Carulla, que realizó una presentación teórica para introducir a los estudiantes en esta rama del arte, y para mostrar que tomando conciencia del sentido auditivo se amplía el abanico de percepciones. A

Figura 4. Sergi Gómez: collage fotográfico. Fuente: propia

continuación, el artista propuso una salida en la cual se registró el sonido ambiental con el propósito de evidenciar que la ciudad se expandía más allá de los límites establecidos en los planos, es decir, que la representación cartográfica podría ser también posible mediante otros factores, en este caso sensoriales, como el ruido (Figura 7).

6. A partir de la experiencia sensorial, al cabo de una se planteó un ejercicio mnemotécnico en el cual se propuso a los estudiantes que dibujaran encima de un mapa las imágenes de los sonidos que recordaban haber escuchado. Es decir, que construyeran una cartografía de lo sonoro.

2.5. Resultados plásticos

Así pues, se realizaron cinco trabajos prácticos utilizando básicamente la fotografía, el collage y el dibujo. Los materiales que se escogieron respondían fundamentalmente a cuatro factores: que fueran fáciles de manipular, que respondieran a una economía de medios, que proporcionaran cierta inmediatez en los resultados y que fueran fáciles de transportar.

Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y el tiempo del que se disponía, se propusieron retos que fueran asumibles, procurando que todo ello no comportara una merma en los propósitos o en la calidad de los proyectos resultantes. De hecho, antes de empezar el trabajo se mostraron imágenes de artistas que habían trabajado con este recurso durante el siglo XX y XXI, lo que permitió a los estudiantes conocer nuevas posibilidades plásticas y aplicarlas en sus propuestas. Una vez finalizada la experiencia, pudimos sacar las siguientes conclusiones:

Figura 5. Anna Fuente: collage. Fuente: propia.

Figura 6. Kilian Garcia: Lápiz sobre papel vegetal. Fuente: propia.

Figura 7. Imágenes del taller dedicado a registrar el sonido ambiental de la ciudad. Fuente: propia.

Figura 8. Vistas del material expuesto. Instituto de Educación Secundaria Carles Rahola. Fuente: propia.

- La elevada capacidad de los estudiantes de secundaria de comprender los conceptos transmitidos si éstos se presentan de forma clara y concisa. Si no es así, los mismos estudiantes se desorientan y piden ayuda con facilidad.
- La capacidad de procesar los conceptos y traducirlos en una obra plástica.
- La espontaneidad en sus comentarios y el interés por los temas tratados.
- La curiosidad por las actividades de los profesionales del arte, con preguntas directas a los conferenciantes.
- La alta capacidad creativa de la mayoría de los estudiantes.
- La necesidad de que un adulto supervise y apruebe sus propuestas creativas.
- La voluntad de trabajar en grupo, intercambiando posibilidades creativas.

2.4. Exposiciones

Para finalizar el taller se realizaron dos sesiones dedicadas a la presentación pública de los trabajos. La primera muestra se realizó en el mismo centro educativo, convirtiendo el aula en un espacio expositivo, aprovechando paredes, mesas y ventanas. Por ejemplo, se seleccionó una fotografía realizada por cada estudiante y se colgaron ampliadas a modo de friso. En las mesas se dispusieron los mapas sonoros y los collages; en las ventanas, los vegetales, que iluminados desde el exterior permitían visualizar de forma óptima los dibujos a modo de cajas de luz. Finalmente, en el pasillo, se colgaron una selección de los collages más representativos (Figuras 8).

La segunda muestra se realizó en el Bòlit, donde los trabajos se presentaron en dos libros de artista y un monitor. Así mismo, la muestra iba acompañada de un vídeo con las imágenes y el audio del recorrido (Figuras 9 y 10).

Estas experiencias permitieron a los estudiantes enfrentarse al hecho expositivo, observando sus resultados y reconociendo la figura del espectador y su influencia en el momento de la presentación pública.

3. Conclusión

En definitiva, la propuesta tenía como objetivo estimular la creatividad, la sensibilidad y la capacidad crítica de los estudiantes de secundaria, así como motivarlos para que descubrieran qué es y cómo se puede trabajar en arte. Pese a las limitadas posibilidades que tiene un pequeño proyecto como este, creemos que se consiguió realizar una experiencia de aprendizaje en la que se incidía en los tres objetivos que, según Yves Michaud, deberían tener las escuelas de arte: aprender, practicar y producir (Michaud, 1999: 18).

Los resultados fueron óptimos por motivos que merece la pena destacar. En primer lugar, la promotora de la propuesta, Rosa Pera, fue capaz de crear un contexto adecuado para situar el proyecto, tanto por el tema como por el centro escogido: el Instituto de Educación Secundaria Carles Rahola de Taietà. Su director, Quim Ruhí, estaba dispuesto a acoger una actividad innovadora y trabajar para que esta se llevase a cabo de la mejor forma posible. Así mismo, la labor conjunta con las profesoras de artes plásticas, Noemi Álvarez y Montse Miquel, permitió integrar coherentemente el taller de la artista al programa pedagógico de la materia. En segundo lugar, se debe resaltar la lógica conceptual y práctica de las actividades planificadas, lo que permitió que los estudiantes entendiesen el proyecto de forma holística. Primero, se los introducía en el terreno del arte contemporáneo mediante la ayuda de profesionales y, a continuación, se les proponía que ellos mismos fueran partícipes y cómplices de la complejidad del proceso creativo. El hecho de poder colaborar con una artista permitió que los estudiantes establecieran un puente entre la realidad profesional y la escuela, aspecto que muchas veces, y por muy distintas razones, la idiosincrasia de las aulas no puede ofrecer.

Por otro lado se plantearon y desarrollaron ejercicios que les ayudaron a conocer nuevos recursos plásticos, y se les mostró que a través de la creación se pueden proponer otras formas de pensar y representar el mundo, invitándoles a hacer lo mismo. Es evidente que la visión que generalmente tiene la sociedad del arte está abonada de mitos que se han ido instaurando de manera lenta pero sólida en el inconsciente colectivo, y entendemos que desde la educación, empezando en primaria o secundaria, se pueden dismantelar. La finalidad del proyecto fue enseñar a los jóvenes que la creación se vincula a nuestro entorno más inmediato y a nuestra sociedad, y que es, siguiendo a Elliot W. Eisner, “una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura” (Eisner, 2004: 19).

Finalmente, cabe señalar que los buenos resultados se vieron reflejados en los comentarios que los participantes dieron a los medios de comunicación

Figuras 9 y 10. Vista del material expuesto. Bòlit Centro de Arte Contemporàneo Girona. Fuente: propia.

encargados de registrar el evento. Diferentes estudiantes hablaron de manera muy positiva de esta experiencia que definieron como “alternativa” y “motivadora,” y reconocieron que les había permitido “ser mucho más conscientes de todo lo que hay detrás de la creación artística contemporánea.” Así mismo, el director de la escuela aplaudió la iniciativa recordando que “la educación es algo más que estar dentro de las aulas” (Camps, 2012).

Referencias

Camps, Jordi (2012) *Més enllà de l'aula i la ciutat*. [Consult. 30-05-2013]

<http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/553403-mes-enlla-de-laula-i-la-ciutat.html?cks_mnu_id=459>

Eisner, Elloit W. (2004) *El arte i la creació de la mente. El papel de las artes visuales*

en la transformación de la consciencia.
Barcelona: Paidós. Arte y educació. ISBN:
84-493-1519-0

Michaud, Yves (1999) *Enseigner l'art? Analyses et réflexions sur les écoles d'art*.

Nîmes: Éditions Jacqueline Chambon.
ISBN: 2-87711-209-8

Contactar os autores: martanegre@ub.edu
/ jcantalozella@ub.edu