Land art en magisterio. Experiencia artística y documental

Eva Muñoz; Encarna Monteagudo. Universidad Central de Venezuela. eva.munoz@ucv.es

Resumen:

Palabras clave:

1. Objetivos o propósitos:

-Investigar sobre la ruptura de la creación artística en el espacio escolar cerrado para ser trasladada al espacio abierto en procesos de enseñanza-aprendizaje sustentados en el juego.
-Exponer experiencias desarrolladas por alumnado de Grado en Maestro de Educación Primaria en el espacio natural como fuente y escusa de un aprendizaje interdisciplinar y cooperativo.
-Plantear la utilización de las TIC para configurar en arte documental, acciones u obras artísticas en la naturaleza, que serán testimonio o evidencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2. Marco teórico:

Es complicado definir el movimiento Land Art teniendo en cuenta que, los artistas que se encuadran en él, no tiene manifiesto alguno, proceden de trayectorias diferentes y persiguen objetivos diversos. A pesar de todo, se pueden plantear unas características comunes como son: la vuelta a la naturaleza, negación del objeto artístico y el espacio expositivo de la galería o el museo, además del rechazo al sistema económico del arte. Para Mareduelo (1990):

> El Land Art, a pesar de sus contradicciones, ha sugerido una serie de nuevas visiones del espacio, del paisaje y de la naturaleza. Ha extendido conceptos como los de belleza o sublimidad desde la naturaleza en su estado salvaje, o reordenada por el gusto estético del hombre (p.180).

Según Marchán Fiz (2006) las implicaciones sensibles con el paisaje hacen posible un arte que se interese por la naturaleza y ponga de manifiesto preocupaciones ecológicas de la postmodernidad.

La obra en y con la naturaleza no tiene límites ni físicos ni conceptuales, destacando el proceso por encima de los resultados, dentro además, de unos parámetros de cotidianidad que puedan devenir en experiencia estética, y es aquí donde reside su valor como propuesta didáctica: es un tipo de creación que está unida claramente a la vida de los alumnos. Dewey (1944) fundamenta la experiencia artística como algo inherente al ser humano desde la experiencia vital, como transformación individual y cultural.

Raquejo comenta sobre el Land Art (1998): "La vida, como el arte, no es un instante, es un proceso. Este proceso exige al observador una participación activa, por eso ahora ya no puede limitarse a contemplar la obra pasivamente, ahora tiene que recorrerla" (p.14). Sin duda, se trata de un arte participativo, que como tantas propuestas abiertas desde el arte contemporáneo, proponen acción y reconocimiento multisensorial. Artistas de referencia tales como Carl Andre, Robert Morris, Nils Udo, Simithson o Richard Long, sustentan los planteamientos teórico-conceptuales propuestos a los alumnos de magisterio debido a su

economía de medios, utilización de formas simples y
utilización de materiales de la naturaleza[1], pero quizás, en el que más se sustenta
nuestra propuesta didáctica es en Andy Goldsworthy que compara su proceso de creación con el juego de los niños:"Mi arte hace que vea de nuevo lo que está ahí, y en ese sentido estoy redescubriendo al niño que llevo en mi interior" (citado por Lailach, 2007, p.48).

El juego como proceso intelectual superior, documenta el desarrollo de habilidades sociales y personales, el pensamiento divergente, la comunicación con sus coetáneos y los adultos, el desarrollo psicomotriz y la adquisición de conocimientos. Malaguzi (2001) nos recuerda cómo el niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus relaciones con el mundo. En este sentido participa en la construcción de su yo y en la construcción de los otros. Ritscher (2006) nos habla del juego de los niños en el jardín, donde se encuentra la naturaleza y donde maduran percepciones e intuiciones que permanecerán en la memoria, como referentes profundos y estables. La transformación respetuosa del entorno natural o exterior al aula, en grupo o en solitario, logrará configurar la capacidad creativa, desarrollar el juego social, y potenciar la relación personal con la naturaleza.

Por otro lado, los artistas pertenecientes al movimiento artístico Land Art se caracterizan por documentar gráficamente sus obras en la naturaleza para su difusión. Los medios audiovisuales pasan de ser un fin en sí mismo a un medio, con la consiguiente reflexión sobre el mundo tecnológico en el que se está inmerso. Un medio que posee un valor añadido para los procesos educativos: las acciones, los eventos, las creaciones, los juegos pueden ser recogidos, procesados e incluso evaluados, rompiendo, de este modo, la barrera en las evidencias de los procesos de enseñanza- aprendizaje.

3. Metodología:

La metodología adoptada en este estudio se basa en un enfoque de tipo cualitativo. Los resultados de este proyecto son el fruto de una investigación en el que se ha recopilado datos y documentación visual y audiovisual sobre proyectos de Land Art desarrollados por alumnos y alumnas de Magisterio desde curso académico 2010 al 2014.

Se ha llevado una labor exploratoria, inductiva y descriptiva, en primer lugar de fuentes documentales que sostiene la propuesta desde el punto de vista artístico y pedagógico, relacionados con los siguientes aspectos: a) El land art como marco de acción artística, proceso y experiencia artística vivencial. b) El juego y la acción en el entorno natural dentro del contexto educativo c) Los medios audiovisuales como arte y documentación. d) Procesos didácticos y fases del proyecto didáctico "Land art. Intervención en la naturaleza y su constatación gráfica".

[1] El planteamiento de la propuesta sugerido al alumnado excluye intervenciones que requieren "trabajo" en la tierra, manipulaciones que cambian la topografía o construcciones que permanezcan. La investigación artística referencia tendencias de manipulación "inocua" para el medio ambiente.

En segundo lugar, se ha procedido al estudio de dos casos mediante análisis de dos obras de equipos de trabajo de estudiantes universitarios, elegidas de entre una muestra de cuarenta propuestas del curso 2013-14.

Estos datos se recuperan a través de diferentes instrumentos a) Observación directa sobre la idealización del trabajo y el desarrollo de las acciones artísticas. b) Cuaderno-memoria del estudiante en el que se recogen impresiones sobre el proceso. c) Visionado del material audiovisual que documenta la obra-acción, d) Evaluación individual, grupal y en gran grupo basada en una rúbrica de trabajo que atiende a aspectos de planificación, consecución y resultados. e) Diseño individual del estudiante de una propuesta-aplicación didáctica para el ámbito en Educación Primaria.

Fases del proceso didáctico del proyecto "Land Art. Intervención en la naturaleza y su constatación gráfica"

Propuesta para el alumnado de 3º de Grado en Maestro de Educación Primaria.

1.- Organización por grupos de trabajo presentando al profesor su intervención en la naturaleza. Teniendo en cuenta que cumplieran los aspectos básicos del Land Art: Respeto al medio, uso de materiales propios del medio o no contaminantes.

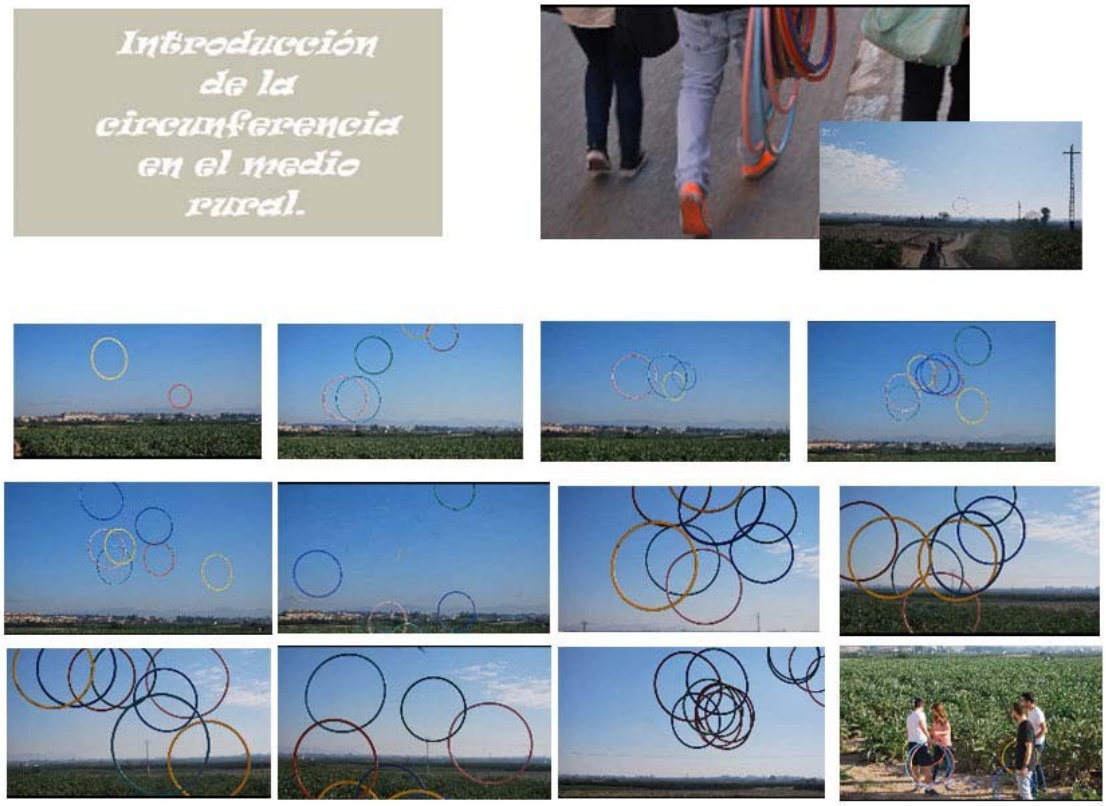
2.- Realización del proyecto justificando sus hallazgos estéticos, técnicos, artísticos y didácticos. Recopilación documental en el cuaderno de observación del alumno. De toda la experiencia se dejará constancia documental mediante fotografías y/o filmación. 3.- Edición, presentación y evaluación en gran grupo para extraer conclusiones artísticas y didácticas.

Para conseguir los siguientes objetivos:

- Vivenciar el hecho artístico del Land Art para su incorporación al currículo educativo de Educación Primaria de manera transversal.
-Generar actitudes de manipulación respetuosa con el entorno natural como espacio educativo interdisciplinar.
- Procesar la información y configurarla en arte documental.

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales

Se expone una muestra consistente en dos evidencias sobre procesos artísticos basados en el Land Art del mismo año académico elegidas de entre cuarenta proyectos, seleccionados debido a su sencillez de medios y adecuación.



(Fig. 1) Narración del Proyecto "Introducción de la circunferencia en el medio rural". Realizado por un equipo de alumnos de 3º curso Grado de Maestro de Primaria, curso 2013-14. Proyecto dirigido por Eva Muñoz y Encarna Monteagudo.

El planteamiento de intervención compositiva sobre variaciones casuales al lanzar aros (podría tratarse de cualquier otro elemento) propone la utilización del juego con el fin de buscar la imagen artística. La documentación gráfica del evento muestra que cualquier acción cotidiana en el exterior puede, además de involucrar destrezas psicomotrices, desarrollar el sentido estético y visual. Las diversas posibilidades artísticas a partir de esta idea, evidencian la clara fuente de investigación educativa que las acciones, eventos e intervenciones en el exterior del aula pueden entrañar.

(Fig. 2) Fragmentos del cortometraje "Senda de luz" realizado por un equipo de alumnos de 3º curso. Grado de maestro de Primaria curso 2013-14. Proyecto dirigido por Eva Muñoz y Encarna Monteagudo.

Mediante la utilización de un objeto artificial (espejo) el equipo de alumnos buscó el ángulo de refracción que le permitiera dibujar, con el haz de luz proyectado, efectos poéticos, simbólicos y espaciales, sobre las superficies naturales que el paisaje evocaba. Consiguiendo efectos de contraste, matices de color y *esfumatos*. Jugando para ello con conceptos de espacio-volumen-tiempo. La narración secuencial sobre esta presentación a modo de película de 5 minutos de duración, trata de plasmar el recorrido simulado del sol en el agua y muestra una sucesión de imágenes cargadas de sentido estético. Tanto el montaje de video como la propuesta en sí, aluden a la economía de medios, búsqueda de la belleza armónica y respeto a la naturaleza.

Los alumnos de magisterio tras vivir la experiencia del proceso han evidenciado en sus resultados que son capaces de:

-Diseñar proyectos en el medio natural planteando la preparación y materialización de eventos, acciones y experimentaciones multisensoriales.

-Poner en práctica conceptos del currículo de educación infantil y primaria y en última estancia, desarrollar competencias, planificando acciones e intervenciones en el medio natural.

-Manifestar actitudes de cooperación, respeto a la naturaleza y contemplación

estética.
-Crear documentación con evidente sentido artístico aludiendo a criterios compositivos de imagen utilizando técnicas de fotografía, video y programas de edición.
-Evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje.

5. Resultados y/o conclusiones

La educación artística puede ser entendida como acción experimental y participativa en el entorno natural. Mediante este tipo de proyectos artísticos desarrollados en nuestro caso, dentro del área "Educación Plástica y su Didáctica", pueden generarse actitudes de cooperación, respeto al medio ambiente, percepción del entorno e investigación sobre aspectos estéticos en y con el espacio fuera del aula escolar. La hoja de ruta de la UNESCO (2006) invita a los docentes a "promover el conocimiento de los problemas socio-culturales y ambientales a través de programas de educación artística para que los alumnos desarrollen los valores de su entorno."

La idea fundamental de la propuesta lanzada a los alumnos y alumnas de magisterio fue, la intervención respetuosa con el entorno natural utilizada como excusa para la creación artística y recopilación documental por medios audiovisuales para su procesamiento, edición y posterior evaluación. Dichas consignas didácticas entrañaron para ellos ruptura de esteriotipos artísticos en cuanto a formatos, materiales y técnicas. Por otro lado, el alumnado evidenció la comprensión sobre la importancia de desarrollar acciones artísticas en las que el proceso es lo realmente pedagógico en el acto artístico, además de destacar que este tipo de proyectos le permitían relacionar aspectos interdisciplinares.

La propuesta persiguía además otro objetivo: desarrollar competencias en el procesamiento de información y utilización de herramientas digitales, planteándo al alumnado la importancia que puede entrañar, desde el punto de vista didáctico, la recopilación audiovisual (documental, estética, social o divulgativa) de su creación y de sus futuros alumnos. Las muestras evidencian la calidad estética de las intervenciones artísticas así como el sentido documental de las acciones desarrollados por alumnos y alumnas de Grado de Magisterio.

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:

La muestra que se presentada es un pequeño apartado de un proyecto planteado desde hace una década, el cual ha derivado en un archivo de imágenes sustancialmente amplio y diverso desde el punta técnico, audiovisual, artístico y conceptual. Consideramos de interés que dichas propuestas sean expuestas y divulgadas para llevar a la reflexión a educadores sobre la importancia de realizar intervenciones en el

entorno natural.

7. Bibliografía

DEWEY, J. (1944). El arte como experiencia. Méjico: Fondo de cultura. LAILACH, M. (2007). Land art. Colonia: Ed. Taschen,

MALAGUZZI, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Ed. Octoedro.

MARCHÁN FIZ, S. (2006). La experiencia estética de la naturaleza y la construcción del paisaje, Madrid: Ed. Abada-CEPEAN.

MAREDUELO, J. (1990). El espacio raptado. Madrid: Ed. Mondadori.

UNESCO (2006). Hoja de ruta de la conferencia mundial de educación artística. Lisboa, 6-9 de marzo 2006. Recuperado de: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php [Consulta 10 de Febrero 2015]

RAQUEJO, T. (1998). Land Art, Hondarribia: Ed. Nerea.

RITSCHER, P. (2003). El jardín de los secretos. Organizar y vivir los espacios exteriores en las escuelas. Barcelona: Ed. Octoedro.