

Artes visuales y educación

Recorridos didácticos en el espacio virtual

Elizabeth Ivaldi | Maestra Especializada en Educación Inicial y Educación Artística. Coordinadora General del Área del Conocimiento Artístico en el IFS del CEIP.

En la enseñanza de las Artes Visuales se suele hacer foco, con sentido crítico, en la influencia negativa que, sobre las nuevas generaciones, ejerce el predominio de la tecnología con el consiguiente uso excesivo de las pantallas. En el presente artículo nos proponemos presentar algunos ejemplos que den cuenta de las posibilidades que tenemos los docentes de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación a nuestro favor. Esto sucede cuando logramos incorporarlas en el aula como un recurso didáctico que, entre otras cosas, nos permite visualizar obras de arte expuestas en otras partes del mundo, tomar contacto con manifestaciones de arte contemporáneo, informarnos acerca de los proyectos y actividades de extensión educativa desarrollados por diversas fundaciones y museos, conocer la relación existente entre los edificios que los albergan y el artista o las obras que forman parte de las exposiciones.

La visita a la Fundación Joan Miró, ubicada en Barcelona, me permitió comprobar de forma directa la importancia de vivenciar esta propuesta de conservación y difusión de la obra de uno de los artistas más importantes del siglo xx. Para optimizar el recorrido se ofrece al visitante, entre otros recursos, la posibilidad de una visita guiada (audioguía), la visualización de videos y la adquisición de una publicación sobre la exposición. Es cierto que ninguna otra

experiencia de aproximación a una obra de arte iguala las sensaciones que el contacto directo produce en el espectador. Pero también es cierto que, en esta sociedad globalizada y superconectada del siglo xxi, las posibilidades de interactuar con las obras de arte se han incrementado. Nuestra responsabilidad como educadores nos exige conocer estas posibilidades para incorporarlas a nuestras prácticas.

La Fundación Joan Miró en Barcelona

«Sobre la puerta de entrada de la Fundació Joan Miró pueden verse unas caligrafías amplias, vivas y coloristas. Están dibujadas a mano por Miró (...) No todo el mundo repara en ellas al pasar por debajo; unos cuantos lo leen, y muy pocos, todavía menos, conocen el sentido de la palabra “CEAC”. Esta era la proclama de Miró y el nombre con el que quería que se proyectara su fundación patronímica: Centre d’Estudis d’Art Contemporani. La Fundació desempeñaría, en consecuencia, una doble actividad: la de conservar un fondo de Miró, estudiarlo y difundirlo, y la de ser un centro abierto al arte más nuevo, en el que tuvieran cabida la poesía, la música, la danza y otras actividades del espíritu.»¹

¹ Extractado de: http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/53/cs_informe13.htm

El edificio de la Fundación Joan Miró, emplazado en el Parque de Montjuic en Barcelona desde el año 1975, refleja una nueva concepción sobre el espacio museo

La Fundación Joan Miró se ha preocupado por extender su acción, de forma gratuita, hacia el espacio virtual. Comencemos por explorar, entonces, las posibilidades que nos ofrece, aun a la distancia, dicha Fundación. Los recursos que brinda su página web² pueden ser utilizados con diferentes propósitos.

A. Como recurso para la búsqueda de información y aproximación a la obra del artista por parte del docente, los niños y sus familias

- ▶ Recabar información acerca de la Fundación y la relación existente entre sus propósitos y el proyecto arquitectónico del edificio, una obra abierta, diseñada en diálogo entre el arquitecto y el artista, emplazada en un entorno natural, flexible, con posibilidades de ampliarse con el correr del tiempo.
- ▶ Realizar una **visita virtual** a algunos de sus espacios, apreciando las obras expuestas en las terrazas, el patio del olivo y el patio de esculturas.
- ▶ Conocer la **biografía** del artista.
- ▶ **Apreciar obras de las colecciones** (de Miró u otros artistas) según diferentes clasificaciones (las de Miró, considerando la técnica, el orden cronológico u otras; de artistas amigos de Miró, por su nombre).

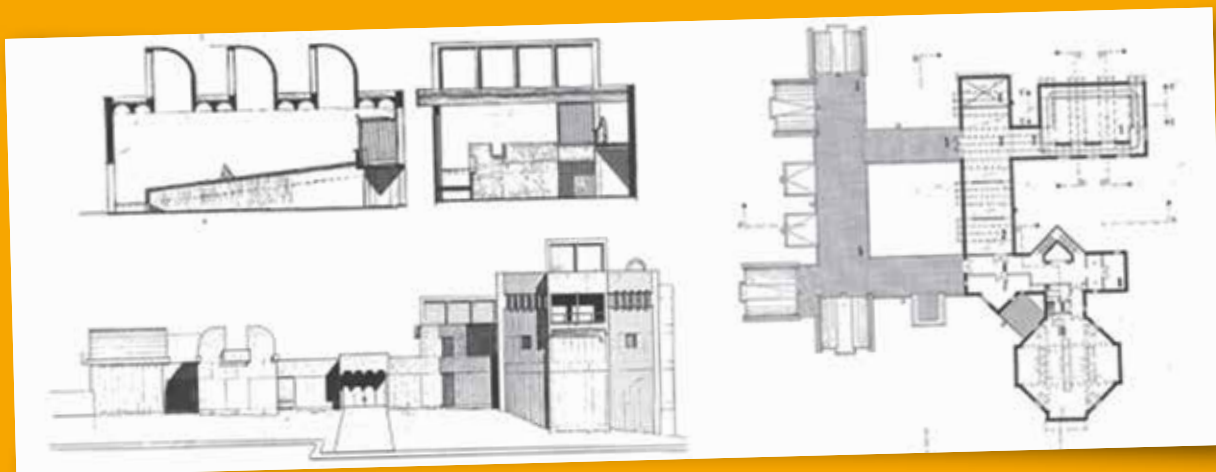
- ▶ Conocer acerca de las **exposiciones temporales** realizadas y que se proyectan realizar, con la posibilidad de recabar información acerca de las anteriores, desde el año 1998. Como ejemplo citamos la exposición «*De Miró a Barcelona. Ciclo Miró. (...) 08/05 – 02/11/2014*», que promovió el conocimiento de «*las cuatro obras que Miró concibió para la ciudad: el Mural del Aeropuerto, el Mosaico del Pla de l’Os en La Rambla, una escultura monumental destinada al parque de Cervantes, que no llegó a materializarse, y la Fundació Joan Miró*»³.

Folleto de la exposición *De Miró a Barcelona* y *Mural del Aeropuerto* por Joan Miró

² En línea: <http://www.fundacionmiro-bcn.org/?idioma=6>

³ Extractado de: <http://www.fundacionmiro-bcn.org/exposicio.php?idioma=6&exposicio=5433&titulo=De%20Mir%C3%B3%20a%20Barcelona>

- Conocer las obras expuestas en el denominado *Espacio 13*, un **laboratorio de investigación y experimentación** donde se dan cita las propuestas más innovadoras y arriesgadas, un lugar para promover a los artistas emergentes.

A. Como banco de recursos de experiencias pedagógicas

- Acceder al blog del *Espacio 13*, que permite seguir día a día las propuestas del **ciclo Lesson 0 – Pedagogías de fricción**⁴ y solicitar se comunique al correo electrónico personal cuando se publican entradas nuevas.

Pedagogías de fricción es un programa que tiene como objetivo construir relaciones de forma negociada y activar interacciones mutuas entre los participantes (docentes, artistas, estudiantes, educadores de museos, jóvenes, entidades culturales y sociales...) respecto a sus posiciones sobre la educación y la práctica artística. A partir de debates y de la generación conjunta de propuestas de intervención, propone una reflexión compartida de la que podrán apropiarse los distintos agentes participantes para repensar sus respectivos marcos de acción.

- Conocer las **actividades culturales y de extensión** que se realizan para las familias (*Familimiró*), para el público en general, para los centros educativos (ítem Actividades) y para personas con capacidades diferentes.

El espacio virtual Play Miró como recurso didáctico

Fuente: <http://fundacionmiro-bcn.org/fjm/playmiro/PlayMiro.html?idioma=6&retorn=1>

Al ingresar al ítem **Miró** se despliega una pantalla que nos brinda el ingreso a tres posibilidades de exploración⁵.

Videos: que nos ofrece una serie de recursos audiovisuales para utilizar en el aula y/o en actividades de proyección hacia las familias y la comunidad. Allí, por ejemplo, encontramos información e imágenes referidas a la creación de la Fundación y sus instalaciones.

Actividades: que nos ofrece una serie de propuestas de actividades posibles de ser aplicadas con los niños, organizadas por niveles y acompañadas de su correspondiente ficha didáctica.

⁴ En línea: <http://pedagogiasdefriccio.wordpress.com/>

⁵ En línea: <http://fundacionmiro-bcn.org/fjm/playmiro/PlayMiro.html?idioma=6&retorn=1>

Un ejemplo de ello es la actividad “Alfabeto” –Nivel 1: Rayas y redondas⁶, Nivel 2: Pincel mágico, Nivel 3: Líneas y planos– que propone experimentaciones con los elementos del alfabeto visual (líneas, puntos, manchas, colores, huellas, planos) utilizados por el artista en su proceso de creación gráfico-plástica.

Exploración: que nos ofrece la posibilidad de realizar un recorrido por las obras de Miró, observándolas y explorándolas con el propósito de descubrir posibles relaciones entre sus creaciones. Cada obra es acompañada de una “Ficha técnica”, en la que consta su título, el año de creación, la técnica empleada, sus dimensiones y el lugar en el que se encuentra el original.

La Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca

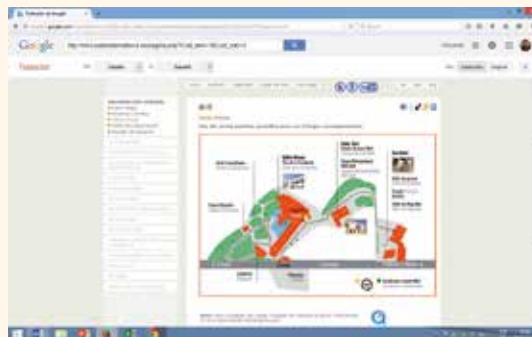
Como complemento del abordaje virtual de este artista y su obra es posible acceder a la página web de la Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca⁷. En dicha página, la Fundación es descrita como:

«...un lugar único en el mundo: es uno de los pocos museos que ofrece la posibilidad de contemplar la atmósfera de creación del artista, a través de la visión directa de los talleres en los que Joan Miró trabajó desde 1956 hasta su muerte, en el año 1983. Estos talleres nos permitirán conocer su atmósfera de trabajo y reconstruir su proceso creativo mediante la contemplación de sus pinturas y sus objetos y útiles de trabajo.

Joan Miró (Barcelona, 1893 – Palma, 1983) y su esposa, Pilar Juncosa, en el año 1979 donaron a la ciudad de Palma los (...) edificios que constituyeron el punto de partida de esta Fundación»⁸.

Este espacio ofrece la posibilidad de:

- ▶ Realizar una **visita virtual** a sus instalaciones (360°).

Fuente: http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=1&Cod_sub=3

- ▶ Conocer acerca del **edificio** y sus características.
- ▶ Aprender a apreciar la **colección** de obras allí existentes y las **exposiciones** realizadas y que se proyectan realizar.
- ▶ Profundizar sobre los años de estada en Mallorca y las obras producidas en ese período, dentro de la **biografía** del artista.
- ▶ Conocer las **actividades de extensión** de la Fundación.
- ▶ Acceder al espacio virtual **EducaMiró**⁹, donde nos encontramos con un banco de buenas prácticas de interacción entre el museo de artes plásticas y la educación.

Evidencias, reflexiones y proyecciones

A la luz de estas indiscutibles evidencias, la pertinencia de *visitar* a un artista visual integrando lo que actualmente nos ofrece el espacio virtual no debería ser un tema de discusión. Lo que sí resulta necesario debatir es: *¿cómo hacerlo?* En principio deberíamos considerar que solicitarles a nuestros alumnos y sus familias que *busquen información acerca de...* no resulta suficiente. Los docentes debemos ser los primeros exploradores y concedores de lo que la tecnología nos ofrece en relación al arte, aplicando buenos criterios de selectividad para que nuestros alumnos y sus familias aprendan a hacerlo.

Si nuestros alumnos se acostumbran a buscar la información, en este caso en relación al arte, en fuentes confiables tales como los espacios virtuales de las fundaciones de arte y/o los museos, estarán estableciendo, aun a la distancia, una buena relación con las organizaciones

⁶ En línea: <http://fundacionmiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/ESP/01ALFABETO.pdf>

⁷ En línea: <http://miro.palmademallorca.es/index.php>

⁸ En línea: http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=1

⁹ En línea: <http://www.fjmiro.org/educamiro/?paged=3>

e instituciones que se dedican a preservar y difundir la cultura. A partir de esta práctica, la visita directa a un museo o espacio cultural de su comunidad cobrará nuevos sentidos.

Las exploraciones realizadas por los docentes en el espacio virtual en busca de experiencias pedagógicas desarrolladas por otros influyen sobre sus prácticas, lo que fundamenta la necesidad de hacerlo en fuentes confiables. A partir de evidencias como las presentadas en este artículo, iremos descubriendo y asumiendo que aquellas publicadas en el espacio virtual de un museo o de un espacio cultural ofrecen generalmente determinadas garantías, ya que se construyen en diálogo entre educadores y artistas, basadas en marcos teóricos actualizados en educación artística. No se trata de replicar estas experiencias en las aulas, sino de inspirarse en ellas, analizando y comprendiendo la transposición didáctica que, en relación a la obra artística, las sustenta.

En Artes Visuales resulta fundamental presentar imágenes de buena calidad, haciendo mención exacta a su fecha de creación, las dimensiones, la técnica y el lugar en el que se exhibe o se resguarda la obra original. Los espacios virtuales de museos, fundaciones y/o centros culturales de referencia se distinguen de otras páginas, entre otras cosas, por el cuidado que demuestran al respecto.

Como proyección de lo expuesto en este artículo los invito a explorar lo que ofrecen al público en general, y a los educadores en particular, los espacios virtuales de los siguientes museos:

- ▶ **Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires**¹⁰, particularmente el ítem *Los más chicos* y la *Audio Guía para chicos* creada por la Asociación de Amigos del Museo¹¹, que permite realizar los siguientes recorridos temáticos: *Trabajadores*, *Figuras Humanas*, *Chicos*, *Retratos*, *Paisajes*.
- ▶ **Museo Nacional de Artes Visuales del Uruguay**¹², particularmente el ítem *Exposiciones-Publicaciones*.
 - Videos en el canal del Museo¹³.
 - Novedades¹⁴.

¹⁰ En línea: <http://www.mnba.gob.ar/>

¹¹ En línea: <http://www.aamnba.com.ar/audioguia/>

¹² En línea: <http://mnav.gub.uy/cms.php>

¹³ En línea: <https://www.youtube.com/user/mnavtv>

¹⁴ En línea: <https://www.facebook.com/MNAVmec>

El arte contemporáneo en el espacio virtual

Las propuestas de enseñanza en Artes Visuales deben considerar la integración de manifestaciones del arte contemporáneo. Es responsabilidad de los docentes, conocer las obras más representativas creadas por algunos de los artistas emergentes de nuestro tiempo. El espacio virtual también nos permite acceder a las propuestas museísticas de vanguardia en el mundo del arte.

Los Museos Guggenheim –Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York (1937), Collezione Peggy Guggenheim en Venecia (1980) y el Museo Guggenheim Bilbao (1997)– forman una red internacional que recoge lo mejor del arte desde el siglo XIX hasta nuestros días incluyendo obras de arte contemporáneo. La historia de estos museos se relaciona directamente con la de una serie de coleccionistas privados, con intereses artísticos muy diversos, que reunieron y ampliaron sus fondos gracias a las adquisiciones realizadas bajo el liderazgo de los directores y curadores de la Fundación, conformando una extraordinaria colección compartida, diversa y global. Entre otras cosas, esta red de Museos Guggenheim es reconocida porque los edificios de los Museos de Nueva York y Bilbao, diseñados por los Arquitectos Frank Lloyd Wright y Frank Gehry respectivamente, forman parte de los hitos arquitectónicos más relevantes del siglo XX.

En relación al arte contemporáneo, el Museo Guggenheim Bilbao anuncia en su página web¹ la exposición retrospectiva de **Jeff Koons** (1955, artista estadounidense), a desarrollarse desde el 9 de junio al 25 de setiembre del presente año. Esta retrospectiva ha sido organizada junto con el Whitney Museum of American Art, Nueva York, en colaboración con el Centre Pompidou, París.

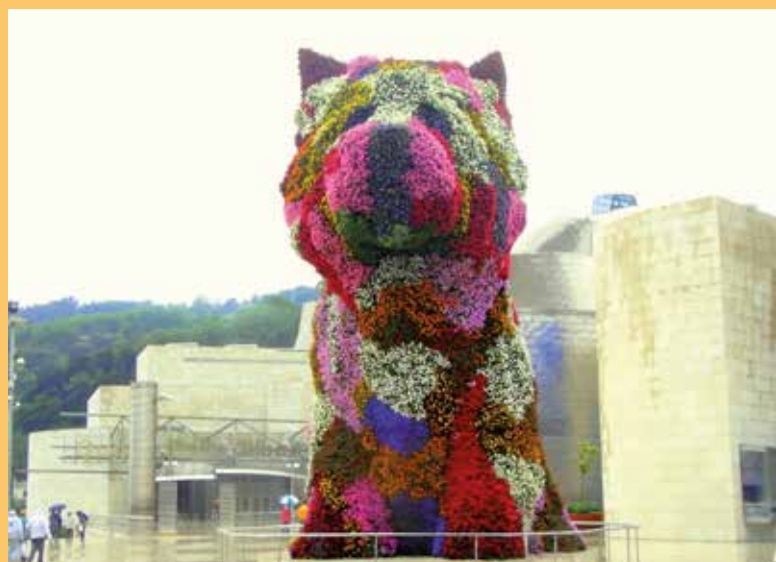
Jeff Koons es un artista contemporáneo destacado, que crea sus obras a partir de objetos del mundo cotidiano, al estilo de los *readymades* de Marcel Duchamp, pero se inspira en el consumidor de hoy, apropiándose de la estética del mercado, de los anuncios publicitarios, los cómics y los juguetes. Dos de sus obras ya han sido expuestas en el espacio exterior del Museo Guggenheim Bilbao. En ellas, Koons manipuló la escala y los materiales hasta límites insospechados. Por las características de sus creaciones resulta un artista contemporáneo muy apropiado para los niños. El hecho de que, durante el presente año, se exponga una retrospectiva de su obra en el Museo Guggenheim Bilbao brinda al docente la posibilidad de interactuar con el espacio virtual del referido museo en el período en que se lleve a cabo la exposición, haciendo uso de las imágenes y los recursos que se vayan publicando.

¹ En línea: <http://www.guggenheim-bilbao.es/>

Jeff Koons – *Tulipanes (Tulips)*, 1995-2004. Dimensiones: 203 x 460 x 520 cm. Museo Guggenheim Bilbao

Tulipanes, un ramo de flores concebidas a modo de globos de colores de proporciones gigantescas (más de 2 metros de alto y 5 metros de ancho), forma parte de la serie *Celebración* iniciada por Koons en 1994. Inspiradas en los objetos populares asociados a las fiestas de cumpleaños, vacaciones y otros acontecimientos festivos, las pinturas y esculturas de la serie *Celebración* reflejan la constante relación de Koons con los elementos propios de la infancia. Para su realización utilizó superficies de acero inoxidable alto en cromo con laca de color translúcida. *Tulipanes* es una escultura optimista y llena de colorido.

Jeff Koons – *Puppy*, 1992. Dimensiones: 1.240 x 830 x 910 cm. Museo Guggenheim Bilbao

Puppy es una escultura de Jeff Koons de doce metros de altura que adquiere su forma gracias a una estructura de acero inoxidable que evoca los estructurados jardines del siglo XVIII. Se trata de la representación floral de un perro, realizada con acero inoxidable, sustrato y plantas en floración, entre las que se pueden distinguir caléndulas, begonias y petunias. Fue creada por primera vez en 1992 para una exposición temporal en Alemania. Se trasladó a la parte delantera del Guggenheim Bilbao en 1997 como parte de la exposición de apertura y más tarde se exhibió en el Rockefeller Center de Nueva York. Se compone de 70.000 flores frescas en una armadura de acero inoxidable que cuenta con más de 25 toneladas de tierra regada por un sistema de irrigación interna.