

Paul Cézanne: El puente hacia el Arte Moderno

Mónica Tomeo | Maestra de Educación Inicial. Licenciada en Artes Plásticas y Visuales.

«La naturaleza es la única que progresa y el ojo se educa a través del contacto con ella.»

Paul Cézanne
(1839 - 1906)

Muchas veces en el trabajo de aula, los maestros nos encontramos frente a un tema de carácter cultural como es el estudio de diferentes personalidades que realizaron aportes a la humanidad.

Esto sucedió en la escuela cuando las maestras de 3er año se vieron frente al desafío de trabajar con Paul Cézanne, pues dentro del Proyecto Institucional se abordaron diferentes personalidades de valor universal. Acostumbradas al intercambio de nuestras fortalezas en el trabajo en equipo que requiere la escuela día a día, nos sentamos a pensar “¿qué?” enseñar de Paul Cézanne y “¿para qué?”.

Comúnmente, al tratar una figura tanto de carácter nacional como universal, nos quedamos en los datos biográficos y en la contemplación y reconocimiento de su obra. Esto es correcto, no debería faltar, pero ¿para qué lo hacemos?, ¿tiene algún significado para los niños?, ¿o es bastante aburrido?

Cuando la escuela trata de abordar los contenidos en torno a los intereses de los niños, nos preguntamos qué puede tener de significativo Paul Cézanne para un niño de 3er año de una escuela uruguaya. Un artista plástico que vivió hace un siglo, del otro lado del océano, ¿tiene algún punto de contacto con un niño del siglo XXI de nuestra pequeña ciudad?

En primer lugar nos cuestionamos por qué se recuerdan los 100 años de muerte de esta personalidad, “qué dejó a la humanidad” para que esta lo recuerde. Aquí encontramos el primer fundamento que avala nuestro estudio, partimos de lo más relevante en este artista,

Paul Cézanne marcó las bases del Arte Moderno en el siglo XX; allí entonces, centramos nuestro interés. En este “qué nos dejó” encontramos el “qué enseñar”, la geometrización de la naturaleza a través del cilindro, la esfera y el cono; el camino hacia la abstracción que seguirán muchos de los artistas del siglo XX.

¿Dónde ubicamos esta enseñanza? Ni en Historia, ni en Matemáticas, en este caso nos ubicaremos en Educación Artística. Es obvio que están presentes, si hablamos de geometrización, si hablamos que debemos ubicar a Cézanne en un contexto histórico. Más allá de que podamos ver que existen puntos de contacto con estas disciplinas, en esta oportunidad ambas estarán al servicio del Arte.

Para organizar los contenidos que encontramos en este tema, nos ayuda el enfoque que encuentra distintas disciplinas dentro de la Educación Artística. Este enfoque, muy promovido durante las últimas décadas del siglo XX, justifica su porqué en la concepción de cómo se produce el aprendizaje artístico.

Elliot W. Eisner dice al respecto: *«Se ha señalado al principio que el aprendizaje artístico no es un aprendizaje en una sola dirección. El aprendizaje artístico aborda el desarrollo de las capacidades necesarias para crear formas artísticas, el desarrollo de capacidades para la percepción estética y la capacidad de comprender el arte como fenómeno cultural».*

Así, la Estética, la Crítica de Arte, la Historia del Arte y la Creación Artística, serían las cuatro disciplinas en que se estructurarían los contenidos del currículo de Educación Artística, que permitirían el desarrollo de las capacidades al que Eisner hace referencia.

Cuando nos paramos frente a un tema como es el de abordar a un artista y su obra, encontramos dos clases de contenidos para trabajar

dentro del mismo tema. El primero, dentro de lo que la Historia del Arte nos da como disciplina, ubicando a este artista en su contexto histórico. El segundo lo abordaríamos desde la Educación Visual y Plástica, que es la que estudia los elementos plásticos para poder desarrollar procesos creativos. El elemento plástico en este caso es Espacio-Volumen, al trabajar la esfera, el cilindro y el cono como figuras del espacio. Nos acercamos al tema a través de dos perspectivas, una histórica y otra formal, en el análisis de los elementos formales de la obra.

Desde la Historia del Arte se buscó ubicar a Paul Cézanne en su contexto histórico (espacial y temporal); vincularlo con artistas plásticos uruguayos contemporáneos a él, a través de un paralelismo; y vincularlo con el Arte del siglo XX, destacando su influencia en otros artistas.

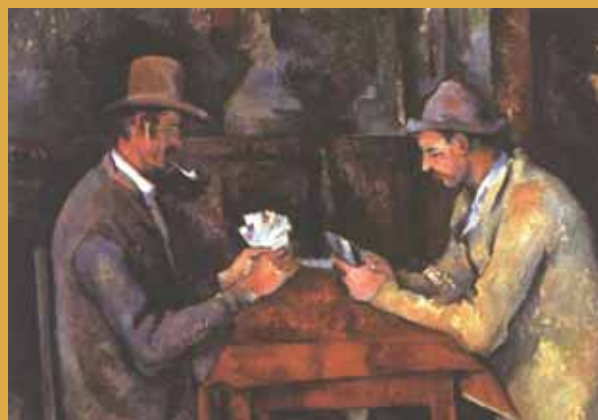
Desde la Educación Visual y Plástica se abordó el concepto de Espacio-Volumen y el concepto de Abstracción a través de la geometrización de la naturaleza.

Para aproximarse a estos conceptos secuenciamos una serie de experiencias que creímos necesarias para los niños de 3er año de primaria.

- ▶ Observación y comentario de un fragmento de un documental sobre Paul Cézanne, “El hombre y la montaña”, donde aparece teatralizada la figura del pintor en su búsqueda de la representación de la naturaleza.
- ▶ Contemplación y reconocimiento de reproducciones de obras de Cézanne a través de material aportado por los niños, destacando los temas de la pintura (paisajes, retratos, naturalezas muertas).
- ▶ Lectura de textos de Cézanne donde se plantea «ver en la naturaleza, la esfera, el cilindro y el cono». Reconocimiento de estas figuras geométricas del espacio a través de modelos, y búsqueda de estas figuras en algunas de las reproducciones observadas.

"Manzanas y Naranjas" (1899)

"Los jugadores de cartas" (1890-1892)

«No debemos conformarnos con conservar las hermosas fórmulas de nuestros ilustres predecesores. Liberemos nuestras mentes de ellos y hagamos lo posible por expresarnos según nuestro temperamento personal. Poco a poco el tiempo y la reflexión modificarán nuestro punto de vista y por fin adquirimos una auténtica capacidad de comprensión.»

«Los cuadros pintados en el estudio no serán tan buenos como los pintados al aire libre.»

«Concebir el arte como una teoría desarrollada y aplicada en contacto con la naturaleza, representar el mundo natural mediante el cilindro, la esfera y el cono, todo en su justa perspectiva, de modo que cada lado de un objeto esté dirigido hacia un punto central.»

«Para obtener un progreso, sólo cuenta la naturaleza, y el ojo se adiestra mediante el contacto con ella. Mirando y trabajando se hace concéntrico. Quiero decir que en una naranja, una manzana, un tazón o una cabeza hay un punto culminante. Y este, a pesar del terrible efecto de la luz y de la sombra, y de las sensaciones del color, está cada vez más cerca de nuestro ojo; los bordes de los objetos retroceden hacia un centro en nuestro horizonte.»

«Las riberas del río contienen gran cantidad de posibles motivos. Un mismo motivo visto de diferentes ángulos podría tenerme ocupado durante varios meses.»

Con la observación de las reproducciones y con la lectura de los textos se buscó entender el planteo de Cézanne en la pintura. Se comparaba el mensaje del texto con la obra en sí, encontrando la temática, la naturaleza, la geometrización.

Se trabajaron los textos separadamente en el tiempo, cada dos o tres días se tomaba uno y lo analizaban buscando llegar a una observación reflexiva y comprender el porqué de cómo pintaba ese artista, ver más allá de un paisaje, de un retrato, de una naturaleza muerta. De alguna manera, entender que el tema no es arbitrario y que a través del arte no solo se expresa, sino que también se piensa y se investiga.

- ▶ Reconocimiento en la naturaleza del entorno cotidiano (cuerpo humano, animales y plantas), las figuras esfera, cilindro y cono. Representación de algunas de estas formas a través de las figuras modeladas en masa.
- ▶ Estudio de las características de estas figuras geométricas del espacio con superficies curvas.
- ▶ Construcción de cilindros y conos en cartulina en un formato para manipular sobre una mesa.
- ▶ Construcción de un volumen (escultura) por grupos de cinco niños, representando alguna figura de la naturaleza (personas, animales, árboles y plantas) con las figuras hechas en cartulina y pelotas pequeñas.
- ▶ Cálculo a escala para ubicar las esculturas creadas por cada grupo en un espacio mayor (cancha de basketball), para mostrar en la fiesta de fin de cursos.
- ▶ Armado y ubicación en el espacio de las esculturas ya realizadas a escala con las distintas figuras traídas por los niños de su casa.

Se concluyó el tema con la muestra final de las esculturas en la fiesta de fin de cursos.

Al revisar junto con las maestras el proceso y camino transcurrido a lo largo de esta propuesta, observamos lo que sigue.

Hubo que insistir en la limpieza de las figuras en el producto final, sin interferencia de otros elementos que perturbaran visualmente la abstracción de la forma original. Por ejemplo, si era una figura humana tendían a vestirla. Más allá de que esto era una reacción natural en algunos niños consideramos importante insistir, ya que el objetivo era la aproximación hacia el concepto de abstracción.

Aparecieron instancias nuevas no planificadas para resolver pequeños problemas en la construcción final como, por ejemplo, problemas de equilibrio, de encastré. Esto generó circunstancias de preocupación, compromiso, responsabilidad por parte de los grupos, al tener que resolver y concluir el trabajo.

Se apropiaron y se comprometieron tanto con su obra, que los grupos se organizaban y controlaban entre ellos, resolviendo los problemas a medida que se presentaban.

Las maestras manifestaron el asombro a lo largo de todo el proceso ante los diferentes logros alcanzados en cada etapa, y la satisfacción de llegar más allá de lo esperado. 📺

Bibliografía

- ARNAU GUBERN, Elisa (1990): *Cézanne*. Milán: Ed. Susaeta. Colección Grandes Pintores.
- EISNER, Elliot W. (1995): *Educación la visión artística*. Barcelona: Ed. Paidós Educador.
- MARÍN VIADEL, Ricardo (2003): *Didáctica de la Educación Artística*. Madrid: Ed. Pearson Educación.

Filmografía

- RICHTER, Jochen (1987): "Cézanne: el hombre y la montaña". Madrid: Visual Ediciones. Colección Los Genios de la Pintura (videocasete).