

Artes Visuales y Teatro

Proyecto interdisciplinar de aula en el Área del Conocimiento Artístico

Magdalena Baratta | Maestra Directora.

Florencia Reinaldo | Actriz. Profesora de teatro.

Darío Vairoletti | Lic. en Artes Plásticas y Visuales (Udelar). Profesor de Artes Visuales.

El presente trabajo es el resultado de un proyecto de aula al que hemos denominado “Absurdo Exquisito”. Este proyecto pretende abordar, de manera interdisciplinaria, contenidos curriculares en Artes Visuales y Teatro presentes en el programa escolar vigente (Área del Conocimiento Artístico). Como punto de partida se toma el movimiento surrealista desde las Artes Visuales y el Absurdo desde el Teatro.

A través del análisis de este proyecto se busca compartir una propuesta didáctica interdisciplinaria con el objetivo de enriquecer nuestras prácticas docentes en educación artística, posibilitando el intercambio de experiencias.

Nombre de la propuesta: “Absurdo exquisito”

Grupo: “Contemplación” A – treinta y dos alumnos de entre diez y once años. Escuela de Educación Artística.

Tiempo de ejecución: veintiuna clases de dos horas cada una.

Disciplinas del área artística: Artes Visuales y Teatro

Fundamentación

Se parte de una concepción de la enseñanza del arte enmarcada en el paradigma crítico social con fuerte incidencia en la cultura visual. Esta secuencia didáctica busca acercar a las niñas y los niños a experiencias estéticas, reconociendo su ser y su estar. Tal como lo plantea Skliar (2017), importa el porqué

de las acciones que se propone el docente, más que el para qué. En este caso, el porqué tiene que ver con la poética de crear junto a otros en el aquí y en el ahora, atendiendo las inquietudes e intereses de los estudiantes.

Esta propuesta didáctica parte de conocimientos abordados previamente en el aula, para revisarlos y sumar otros contenidos que son inherentes a los nuevos lenguajes del arte contemporáneo, lenguajes menos “silenciosos” que los de las Bellas Artes; lenguajes que en el mundo contemporáneo se instalaron dentro del universo del campo artístico con novedosas manifestaciones estéticas. Se conciben las Artes Visuales y el Teatro desde una concepción amplia, entendiendo la importancia de integrar distintas disciplinas como eje de trabajo, desdibujando sus límites y mejorando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se planifica una secuencia que aborda técnicas y lenguajes que amplían el espectro de lo que se concibe primariamente como Teatro o Artes Visuales, una secuencia que no se limita a las convenciones que habitualmente tenemos acerca de estos lenguajes, sino que los *transversaliza*, intentando brindar un mayor y más completo campo a visualizar acerca del universo artístico y de los lenguajes que los artistas utilizan, proyectando finalizar el proceso con una intervención *performática* donde ambas disciplinas estén presentes.

La selección del tema se fundamenta en que las vanguardias artísticas y especialmente el dadaísmo, así como el Teatro del absurdo como subgénero teatral, destruyen todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte hasta el momento de su irrupción. El abordaje de este proyecto posibilita que en los estudiantes se favorezca el espíritu crítico, deconstruyendo lo conocido y dando lugar a nuevas formas de creación.

Trabajar en coordinación con otros docentes puede desembocar en resultados novedosos y enriquecedores de nuestras prácticas. Nos obliga a salir del terreno conocido, propio, nos impulsa a llevar adelante actividades completamente diferentes a las habituales. Vincular disciplinas nos posiciona (a docentes y estudiantes) como generadores de nuevos lenguajes, códigos, modos de pensar, maneras de ver el mundo.

Marco teórico

En esta propuesta se busca cuestionar la idea de lo que se concibe como artístico y explorar sobre el terreno de lo desordenado y extraño. Se percibe la necesidad de utilizar diversos lenguajes, imbricando unos con otros, relacionando contenidos disciplinares presentes en el programa escolar vigente. Si bien Lajara se refiere a lo acontecido en la Bienal de Valencia de 2001, es posible coincidir con su mirada si se piensa en lo que sucede en la Escuela de Educación Artística.

«La cultura creativa contemporánea siente la necesidad de expresarse y abrirse al mundo a través de variados lenguajes. El cine, la fotografía, la publicidad, el diseño, la música, la pintura, la danza,..., se hallan inmersos en una febril producción de novedades en las que no se puede evitar la influencia que representan entre sí. Esta comunicación enriquece los lenguajes culturales inundándolos de savia variada para llegar a una forma de expresión tan impactante como hermosa.» (Lajara, 2001)

Se considera que para el abordaje de contenidos en educación artística se debe habilitar y propiciar la vivencia de la experiencia estética. En esta propuesta, este concepto está presente desde la planificación.

«La experiencia estética posee una estructura cognitiva específica y reflexionante. Se puede definir, desde una perspectiva filosófica sobre la cognición humana, como una experiencia que muestra que nos relacionamos con el mundo y cómo es esta relación.»

«La experiencia estética tiene, pues, un carácter de apertura y de apropiación de un sentido del mundo.» (Capdevila i Castells, 2005:15-16)

Siguiendo el pensamiento de Eisner (1995), en esta propuesta se abordan las tres dimensiones de la enseñanza en arte: productiva (se propone crear escenas, actuar, dibujar, diseñar), cultural contextual (se abordan corrientes del arte y autores, vinculados a momentos y lugares históricos, sistematizando y dándoles sentido a nombres, fechas y lugares), crítico-estético formal (se propone analizar, apreciar e interpretar los trabajos de los compañeros así como de diversos artistas). Con relación a este último dominio se tiene en cuenta el lugar de la apreciación, del espectador. De modo que tanto en las producciones de artes visuales como en las creaciones escénicas se da lugar a que los propios niños interpreten, analicen, dialoguen con lo observado. Se considera que el valor de la obra no está necesariamente en la obra, sino en la contingencia, en el encuentro con el espectador.

«La obra como objeto no contiene un significado, sino que éste se construye en un diálogo con el receptor. En este diálogo, la comprensión del receptor se puede abrir al horizonte de lo extraño, de lo ajeno, del otro.» (Capdevila i Castells, 2005:17)

El rol del espectador activo que interpela utilizando su sentido crítico y la construcción de la subjetividad se trabaja a través de propuestas de desarrollo de la escucha, de ser espectador, de tener la palabra para emitir comentarios sobre los trabajos de los compañeros.

«El espectador también actúa, como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante.» (Rancière, 2010:19)

Luis Camnitzer declara que el arte debe ser educativo y que la educación debe ser artística, y esta premisa cobra sentido en la propuesta de educación artística donde los límites entre un aspecto y otro se difuminan.

«Lo importante es la forma de pensar artísticamente y no la manualidad de hacer arte: cómo se adquiere conocimiento, la libertad de imaginación e imaginar sin límites, y eso es algo que cualquier ciudadano debería poder realizar en cualquier disciplina que elija.» (Camnitzer, 2017 apud Revuelta, 2017)

«La integración entre arte y educación se traduce en cuestionar los sistemas de orden como nos lo presentan, en buscar sistemas de orden alternativos, en entender el mundo como un complejo de configuraciones y no de datos aislados. Se trata entonces de explorar lo que no sabemos, en lugar de sólo explorar lo que ya saben otros.» (Camnitzer, 2017)

Contenidos programáticos seleccionados de quinto y sexto grado

Teatro

- ▶ La comedia. El humor y el absurdo en situaciones de la vida cotidiana. El tema y la trama en la comedia.
- ▶ La secuencia de escenas en la obra teatral. La iluminación. La utilería y la ambientación escénica.
- ▶ Las escenas en una obra teatral. Los elementos del lenguaje teatral: maquillaje, vestuario, acción y lenguaje verbal en el diálogo.

Artes Visuales

- ▶ La creación de imágenes a través de fotografía, collage, cómic y cartel usando soporte material y/o digital.
- ▶ Las tendencias artísticas actuales: arte contemporáneo y posmoderno.
- ▶ El arte abstracto. Las rupturas en la libertad de formas. Las miradas del artista y el “otro”.

Propósito

Aproximar al alumno al arte contemporáneo, específicamente en Surrealismo, Dadaísmo y Teatro del absurdo.

Recursos

- ▶ Proyector, PowerPoint sobre Dadaísmo, PowerPoint sobre Surrealismo, diversos soportes de papel, revistas, laptop – XO, vestuario y utilería.
- ▶ Videos relacionados con el teatro de absurdo:
 - Los hermanos Marx, escenas “El camarote” y “El contratista” de la película *Una noche en la ópera*.
 - Charles Chaplin, escena del zapato de la película *La quimera del oro*.
 - Samuel Beckett, escena QUAD.

Estrategias didácticas

- ▶ Abordar ambas disciplinas artísticas en cada clase.
- ▶ Variar los espacios de trabajo, promover el aula expandida.
- ▶ Asignar diferentes tareas a cada subgrupo, apostando al trabajo colaborativo.
- ▶ Alternar propuestas en diferentes dimensiones: cultural-contextual, productiva y crítico-estética.
- ▶ Abordar la dimensión cultural-contextual luego de que los estudiantes vivencien el contenido seleccionado.
- ▶ Darle valor al proceso creativo (no solamente al producto).
- ▶ Favorecer el desarrollo de la imaginación, el sentido estético, el sentido crítico, la curiosidad, la iniciativa, el pensamiento divergente y la creatividad.
- ▶ Permitir una forma libre de exploración y comunicación.
- ▶ Hacer hincapié en el trabajo de ensamble y montaje de escenas, promoviendo la integración de la música, la danza, el lenguaje corporal, la poesía, el teatro, el video, la fotografía y el dibujo.

Desarrollo de actividades

1

“Cadáver exquisito” (una de las dinámicas que utilizaban los escritores surrealistas para producir escrituras). En un mismo papel que va circulando, los niños y las niñas agrupados de a cuatro responden a su turno, por escrito, la pregunta que le corresponda en la secuencia: ¿Cuándo sucede esto? Pero qué nombre extraño, ¿qué significa? ¿Por qué te despertaste tan temprano?, ¿Para qué querías verme? ¿Qué haces ahí escondido? ¿Qué objeto tienes ahí? ¿Qué te gustaría hacer con eso? Las preguntas son planteadas por el docente de forma oral. El papel con el texto que cada uno agrega se pliega de manera que de lo escrito solo asome la última palabra de la frase. Cada grupo trabaja sobre su texto pudiendo agregar frases y conectores. Lectura de las producciones escritas. Sistematización de los conceptos de absurdo y surrealismo.

2

PowerPoint sobre dadaísmo y surrealismo.

3

Se mantienen los subgrupos, cada uno representará su “cadáver exquisito” en lenguaje teatral y como una improvisación pautada. Mientras un grupo actúa, los observadores elaboran dibujos sobre esas historias. Se aborda el concepto de equilibrio en el espacio desde ambas disciplinas.

4

PowerPoint sobre Teatro del absurdo, videos con fragmentos ilustrativos del subgénero.

5

A partir de los objetos que aparecen en los textos y/o escenas se eligen dos. Se crea un dibujo uniendo los dos objetos seleccionados, conformando un nuevo producto. Se le inventa nombre y cualidades al nuevo objeto.

6

En teatro, desde el juego dramático y teatral, se trabaja la misma idea con objetos reales, se aborda el humor y el absurdo en situaciones de la vida cotidiana. Por grupo deben crear una propaganda que pretenda vender el nuevo producto inventado.

7

Se realiza analógica y/o digitalmente un boceto, una idea y una imagen final que en lenguaje gráfico proponga la promoción del objeto seleccionado como producto inventado.

8

En subgrupos se realizan *collages* sobre papel con imágenes y textos de revistas y diarios que guarden relación con las historias generadas a partir de los cadáveres exquisitos. Se exponen los trabajos y se realiza un análisis colectivo acerca de los mismos, propiciando el desarrollo del sentido crítico y el análisis estético formal.

9

Se seleccionan personajes que aparecen en los cadáveres exquisitos y se elaboran las posibles historias de vida del personaje en una dinámica oral de “lluvia de ideas”.

10

Se trabaja sobre la composición de los personajes de las historias elaboradas. Cada niño y cada niña deben presentar su personaje en dos minutos.

11

Se trabaja la caracterización de los personajes: aspecto, vestuario, hábitos, posibles conductas. Improvisación de diálogos vinculando dos o tres personajes dentro de las historias relatadas.

12

Tarea domiciliaria en subgrupos: llevar a texto dramático los cadáveres exquisitos de la primera clase.

13

Lectura de los resultados obtenidos. En subgrupos preparan la teatralización de las historias recuperando lo trabajado sobre sus personajes, así como aspectos de las propuestas anteriores que consideren relevante recuperar.

14 a 19

Ensayos de la puesta en escena de las historias. Se conforman equipos de trabajo para producir utilería, vestuario, copias impresas de los textos para los ensayos, preproducción. Se ensayan las escenas generadas, abordando en cada ensayo diversos conceptos inherentes a la disciplina teatro: tiempos, presencia, intención, planos, climas, foco, etcétera.

20

Se comparten las producciones escénicas con otros grupos y docentes. Cada historia tiene una duración aproximada de cinco minutos. El hecho escénico se desarrolla en un espacio no convencional. Se propone el salón de clase de artes visuales (que tiene desniveles, buhardilla, diferentes espacios) emulando el "Cabaret Voltaire" de Zúrich, donde los espectadores son los comensales y tienen un rol activo.

21

Visionado y apreciación colectiva del corto *Destino* (Salvador Dalí y Walt Disney) mediante preguntas formuladas antes, durante y después. Se establecen vínculos y conexiones con "Exquisito absurdo", la experiencia desarrollada en esta propuesta de veintiuna clases.

Conclusión

Este proyecto responde a la necesidad de transitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde nuevos puntos de partida. En este sentido, la interdisciplinariedad se presenta como el camino hacia la integración de saberes, brindando una mirada amplia y crítica a los niños y las niñas que participan de esta experiencia. Permite el desarrollo de una propuesta colaborativa que articula el trabajo docente en coordinación, desembocando en resultados novedosos y enriquecedores para nuestra praxis. Vincular nuestras prácticas nos posiciona como generadores de nuevos lenguajes, códigos, formas de pensar y maneras de ver el mundo, lo que concluye en «...el nexo entre el niño, su sensibilidad, su expresión y los conocimientos que necesita adquirir para poder desarrollar una expresión propia, libre, singular y creativa» (ANEP. CEP, 2009:71).

Referencias bibliográficas

- ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): *Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008*. En línea (Tercera edición, año 2013): http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
- CAMNITZER, Luis (2017): "¿Qué relación establece el Arte con la Educación y la Educación con el Arte?" en *Artishock. Revista de Arte contemporáneo*. En línea: <https://artishockrevista.com/2017/05/31/luis-camnitzer-la-integracion-arte-educacion/>
- CAPDEVILA I CASTELLS, Pol (2005): *Experiencia estética y hermenéutica. Un diálogo entre Immanuel Kant y Hans-Robert Jauss*. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. En línea: <https://www.tdx.cat/handle/10803/5169>
- EISNER, Elliot W. (1995): *Educar la visión artística*. Barcelona: Ed. Paidós Educador.
- KANT, Immanuel (2001): *Crítica del juicio*. Madrid: Espasa libros.
- LAJARA, Paula (2001): "Luigi Settembrini. Una ilusión muy real". En línea: <https://www.uv.es/~fores/contrastes/trece/settembrini.html>
- RANCIÈRE, Jacques (2010): *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Ed. Manantial.
- REVUELTA, Laura (2017): "Luis Camnitzer: «El arte es un instrumento para mejorar la sociedad»" (Entrevista) en *ABC Cultural*. En línea: https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-arte-instrumento-para-mejorar-sociedad-201702020153_noticia.html
- SKLIAR, Carlos (2017): *Pedagogías de las diferencias*. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.