

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 20 – JULIO DE 2009

“EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA DE UNA OBRA DE ARTE EN LA SECUNDARIA”

AUTORÍA VICTORIA REDONDO GARCÍA
TEMÁTICA CIENCIAS SOCIALES
ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

RESUMEN

El trabajo en la secundaria para el aprendizaje del método y el orden de una obra de arte en los contenidos de las ciencias sociales, tratándose de la base para su estudio posterior en la asignatura de historia del arte en segundo de bachillerato.

PALABRAS CLAVE

Historia del arte

Aprendizaje

Vocabulario artístico

Visualización.

INTRODUCCIÓN

En el momento en que los alumnos afrontan la secundaria en la materia de ciencias sociales, ya viene con un bagaje previo de primaria en todo lo que conlleva el conocimiento del medio. En esta etapa educativa han visto por primera vez manifestaciones artísticas creadas por el hombre, y han ido aprendiendo algunos conceptos básicos ayudados por la materia de educación plástica y visual. Cuando llegan a la secundaria, en las ciencias sociales se tratan las distintas culturas desde la antigüedad y los alumnos toman al menos una base de lo que es el conocimiento de las características básicas de cada estilo y momento artístico que si bien no profundiza mucho, sí les sirve para llevar una

C/ Recogidas N° 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

base al bachillerato en el caso en que quieran trabajar la historia del arte en segundo de bachillerato. Aquí trataremos cómo será el aprendizaje de estos alumnos para que el conocimiento básico de las obras artísticas les valga para tener una idea amplia de la historia del arte.

PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos pueden tener varias vías para su consecución. Una de ellas, y quizás la más habitual es empezar por el plano teórico y explicarlo a los alumnos a través de actividades de enseñanza/ aprendizaje por recepción.

Luego se hacen ejercicios sencillos con el alumnado para después pedirle a los alumnos que los hagan de manera conjunta o individualmente, leyendo obras de arte distintas sobre las épocas históricas en la que se contextualiza el trabajo en el aula, corrigiendo los posibles errores luego entre todos y finalmente dando las pautas para hacer el trabajo correctamente.

Si tenemos que hacer un esquema general de comentario de obra de arte para estos alumnos hay que hacer una diferenciación básica, ya que no podemos hacer el mismo comentario de texto con un grupo de primero de la ESO que con uno de cuarto de la ESO. De igual manera, sí tenemos un esquema básico que es el que hemos aprendido muchos historiadores del arte a través de Panofsky. Se trata de un esquema en el que empezamos identificando la obra poniendo unas líneas básicas de lo que sería una cartela que se pone junto a un cuadro en un museo, así, a estos alumnos de primero y segundo de la ESO, le decimos que tenemos un cuadro delante y no sabemos de quien es, ni como se llama la obra ni su material ni el estilo artístico que tiene, y que es eso lo que tienen que poner al principio, de manera esquematizada, como si fueran a poner un esquema simple. Esto también lo podemos hacer extensible a cuarto curso, pero aquí en algunas ocasiones podemos poner el año y la localización de la obra, sobre todo si se trata de una obra demasiado conocida, como puede ser obras que encontramos en el Museo del Louvre o en el Vaticano. Por tanto, en este inicio nos acercamos a las preguntas: ¿qué es? ¿cómo se llama? ¿Quién es el autor? ¿dónde está? ¿de qué está hecho? ¿a qué estilo artístico pertenece?.

El segundo paso es el de la descripción. Aquí sí tenemos que hacer un gran trabajo previo como es el del trabajo del vocabulario. Es verdad que todos los términos es muy difícil que se los aprendan, pero en el primer curso nos vamos a centrar en la arquitectura y en la escultura, debido a que la pintura, exceptuando las primeras manifestaciones artísticas rupestres, contiene un vocabulario demasiado extenso por lo que lo vamos a limitar a varias palabras.

En el aspecto arquitectónico haremos hincapié, en el tema del Antiguo Egipto, en el tratamiento de los materiales, ya que es la primera vez que verán arquitectura exenta, y ahondaremos en el tratamiento de la piedra, material más utilizado en la antigüedad, y en sus formas, sobre todo les enseñaremos a saber que es una piedra trabajada y una no trabajada y por tanto que es un sillar. Tras esto, en el tema de

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

Grecia y Roma, ampliaremos en los materiales con el conocimiento del mármol y el ladrillo, completando los materiales más utilizados hasta la llegada del arte contemporáneo. El vocabulario arquitectónico lo ampliaremos con actividades en las que los alumnos descubran la diferencia entre arquitectura adintelada y abovedada y que, al menos, conozcan que es un arco de medio punto y que es una bóveda. Solo al llegar al arte romano les diremos que es una cúpula, y eso porque veremos el Panteón romano, sino lo dejaríamos para el segundo curso. Lo último básico en arquitectura serían desarrollar el elemento sustentante básico, la columna, diferenciando entre los tres estilos griegos fundamentalmente, y les insistimos que es algo básico en todos los cursos que se estudie arte.

En cuanto al vocabulario escultórico en primer curso, también en materiales les ayudamos a diferenciar entre material nobles y materiales menos conservados, diferenciando el orden social de las esculturas representados en materiales pobres y otros en materiales como alabastro o mármol. Asimismo, resulta fundamental que reconozcan la diferencia entre relieve y escultura exenta así como el trabajo con el que se forma la pieza: tallado, vaciado, etc.

En entonces, después de este aprendizaje, cuando pasamos a explicar la segunda fase del trabajo con los alumnos, la que se trata del análisis iconográfico de la obra de arte, es decir la descripción de lo que ven. Les hacemos las siguientes preguntas ¿qué tipo de edificio es?- aquí ya tenemos claro que les hemos explicado antes los diferentes tipos de edificios que existen en la Antigüedad, como por ejemplo templos, palacios, circos, teatros, termas, basílicas...- ; ¿para qué vale?, ¿qué forma tiene su planta? (aquí hacemos la salvedad de que solo han visto pequeñas plantas, pero casi todas circulares, ovaladas, cuadradas o rectangulares, con lo cual es sencillo para ellos). ¿como son las columnas? ¿y el techo? ¿la cubierta es adintelada o abovedada?., ¿y los colores?¿que me dices de ellos?. En el caso de la escultura podríamos decir ¿Qué tipo de escultura es? ¿con qué técnica está trabajada? ¿Qué representa o a quien?, etc.

Para trabajar la interpretación de la obra en este primer curso, hay que tener en cuenta de que el alumno aún no tiene la capacidad de abstracción que puede tener un alumno de cuarto y sobre todo de bachillerato, además que pensando que en primer curso no vamos a mostrarles obras pictóricas de difícil interpretación como puede ser las mostradas en el Renacimiento o en el Barroco. La arquitectura y la escultura para ello es de mucha más facilidad ya que su análisis iconológico es más sencillo, y se van a dar pocos casos en la Antigüedad en los que tengan una complicada iconografía. Solo nos dedicaremos a hacerles preguntas básicas como ¿ para qué vale este edificio o esta escultura? ¿cómo se relaciona la forma que tiene con el arte de su época? ¿ el autor (si no hemos trabajado) ha puesto su carácter personal en la obra? ¿dónde lo ves?.

Si lo vemos conveniente, les enseñamos a hacer una interesante conclusión, donde los alumnos solo tienen que poner si la obra es importante o no, y si les recuerda a otras que han visto en algún momento de su vida (es evidente que en el arte grecolatino si hay referencias posteriores pero ellos no

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

tienen porque saberlo, por lo que se lo diremos nosotros). En este curso si podemos pedirles una opinión personal pero hay que decirle que esta opinión en los sucesivos cursos se irá eliminando.

Con respecto al trabajo en el segundo curso de la ESO hay que hay que hacer la salvedad que con el nuevo temario, todo el material correspondiente al renacimiento y al barroco se da en este curso, lo cual, desde el punto de vista artístico, es un tanto negativo ya que los alumnos no tienen las mismas capacidades que cuando ven estos temas en cuarto de la secundaria.

Por lo tanto, en este curso como vamos a tratar el tema del arte medieval, renacentista y barroco, el vocabulario se va a ampliar en gran medida, y hay que hacerlo de manera gradual, sencilla y con un aprendizaje continuo y en consecuencia al nivel de nuestro alumnado.

Con respecto al arte románico, hay que tener en cuenta algunos conceptos que aprendieron el año anterior, como arco de medio punto, bóveda de cañón, pilar, columna..., y añadirles otros que ahora cobran gran importancia como planta central, planta de cruz latina, planta de cruz griega, cúpula, campanario, naves central y laterales, ábside, crucero, transepto, girola o deambulatorio (todo esto lo podemos hacer, por ejemplo con una simple presentación hablando del Camino de Santiago y observando los tipos de iglesias que nos encontramos en todo el trayecto, finalizando en Santiago de Compostela como cumbre del arte románico. En este mismo estilo artístico, en cuanto a escultura, tampoco haremos una gran ampliación sobre lo que sabían, solo añadimos la temática cristiana, absoluta hasta el renacimiento así como la intención de la misma, de ahí sus principales características, las cuales las resumiremos viendo algunas portadas importantes.

Algo parecido hacemos con el gótico (ambos estilos los vemos en el segundo trimestre), donde si tenemos que añadir algo en cuanto a terminología arquitectónica: arco ojival bóveda de crucería, vidrieras... Al igual ampliamos en cuanto a temática, la parte sobre arte escultórico, aunque solo tratando la temática.

Una buena manera de entender el arte es comparando dos estilos. El románico y el gótico son dos buenos ejemplos para ver la evolución de los estilos en cualquiera de sus manifestaciones. Ponemos un ejemplo claro: se le entrega a los alumnos unas fotocopias con dos catedrales, en una se ve claramente que es románica, ya que le ponemos la planta, el alzado, el interior y la portada principal; al lado hacemos lo mismo con una catedral gótica y es entonces cuando ponemos en la pizarra las distintas preguntas que tienen que contestar, como pueden ser:

-¿cómo son las plantas de las dos catedrales?

-¿son iguales o diferentes? ¿en qué aspectos?

-fíjate en el interior ¿son iguales las bóvedas? ¿y las cúpulas? ¿los arcos en qué se diferencian?

-di las diferencias entre los exteriores, por ejemplo en la altura, la decoración, las cúpulas, las torres...

-ahora fíjate bien en las portadas, primero di el tema que se representa en cada una de ellas ¿son iguales? En ese caso, di las cosas que consideras que se diferencian en cuanto a la técnica del relieve

¿Cuál te parece que está mejor hecho a tu parecer?

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

- y las esculturas de las columnas de la entrada ¿Cuál de ellas te parece que está más alargada y más pegada a la columna? ¿cual de las dos te parece que se ve más libre y más independiente de la columna?

-valora los dos estilos: ¿Cuál te gusta más? ¿Qué intención crees que tienen los creadores del arte románico y cual crees que es la del arte gótico?.

Es evidente que cuando ya saben estas cosas, cuando entramos en el mundo del renacimiento podemos empezar a ver algo de pintura. Antes de meternos en el mundo del renacimiento italiano, vamos a darles algo de la pintura de los primitivos flamencos, y así iniciamos los primeros términos del vocabulario relacionado con el mundo pictórico. Así, además de recordarles la pintura al fresco (algo vieron en el primer curso) les decimos los distintos tipos de pintura que hay como pintura al temple, al oleo, pero ahondando en la importancia de los descubrimientos que se producen y que ayudan a este nuevo estilo pictórico que consiguen mejoras en la pintura renacentista.

Como ya han visto el desarrollo de las ciudades en el mundo de los siglos XIV y XV, solo le vamos a poner algunas obras significativas de los primitivos flamencos, como por ejemplo “El Matrimonio Arnolfini”, “La Virgen y el canciller Rollin” o “El jardín de las delicias”. Aun sabiendo el problema que supone el análisis interpretativo de las obras pictóricas intentamos darles un orden consecuente que les valga para hacer un análisis lógico en el segundo curso de la ESO. Por ello, con respecto a la pintura de estos primitivos flamencos de los siglos XIV y XV, primero tienen que tener claro las coordenadas históricas, ya que no se puede entender el valor de este arte sin saber el importante papel de la burguesía y de los mecenas flamencos renacentistas. En ese ámbito no tardaremos en hacerles entender que las nuevas técnicas pictóricas le darán mucha más vivacidad a la pintura, lo que también conlleva que este nuevo arte, eminentemente mueble, sea una de las maneras más innovadoras de perpetuarse en el tiempo y hacer que se conocieran a la sociedad de la época.

En el caso del “Matrimonio Arnolfini” primero les decimos que hagan la identificación de la obra, ahora ya sabiendo quien era el autor, (habrá un momento en el que tengan que hacer una breve reseña biográfica), y la localización de la obra. Para el siguiente paso tienen que tener claro varios aspectos, como que digan qué es lo que ven, cómo es la habitación, los dos personajes que ven , el perro que está delante, todos los detalles minuciosos, y sobre todo y por primera vez , tienen que ahondar en varios aspectos como son la perspectiva, los colores y la procedencia de la luz. Por último viene la parte de la interpretación y ahí es donde tenemos que ayudarlos ya que el alto nivel interpretativo de la obra no es posible que lo conozcan aún por lo que les diremos lo que significa cada uno de los elementos de la obra, que quiere decir la luz, las frutas, los vestidos, el perro... todo ello para que entiendan qué quiere decir el cuadro y cada elemento y el valor de la obra en la época y la intencionalidad del autor ante elementos que vemos en el cuadro como el espejo o como la lámpara. Por último, les enseñamos a hacer una buena conclusión, algo muy difícil aun en este curso, por lo que solamente les decimos que digan por que creen que el cuadro es importante en la época realizado y para la historia del arte.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

Hasta hace unos años el mundo renacentista se daba en cuarto de la secundaria, pero ahora, desde este curso, se da en segundo de la ESO, con lo cual hay muchos conceptos difíciles de entender para los alumnos en cuanto al arte. Es por ello que antes de ahondar en el arte renacentista, tenemos que dejar bien claro que trata del humanismo y de todos los cambios que se producen en el Renacimiento, primero en Italia y luego en el resto de Europa. Aquí hay una serie de conceptos como son el propio de humanismo, reforma, antropocentrismo, perspectiva aérea, mecenazgo... para poder entender el contexto espacial, social y político en el que se produce este arte.

Es conveniente hacer un esquema con los dos siglos principales del arte renacentista italiano (XV y XVI), previamente habiendo visto algo de los primitivos italianos, como Giotto o Cimabue, sobre todo el primero que introduce el paisaje en el arte del fresco. Tras esto se hará un esquema donde se trate el arte más desglosado, con unas características básicas previas, como por ejemplo las coordenadas históricas del arte, cómo es el general los elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos.

En cuanto a los términos arquitectónicos, tenemos que hacerles recordar algunos conceptos de primer curso, ya que es evidente que la relación con el arte clásico tienen que tenerla clara. Les recordamos conceptos como bóveda de cañón, arco de medio punto, órdenes clásicos, cúpulas de media naranja, almohadillado, plantas de templos clásicos y de cruz latina, frontones, frisos corridos..., y les enseñamos algunos nuevos con el uso de diapositivas como por ejemplo los palacios señoriales renacentistas, con sus patios cuadrados interiores y la utilización de escudos y medallones como elementos decorativos así como los remates superiores de las cornisas. Les hacemos ver la importancia de los mecenas florentinos en el Cuattrocento y de los Papas romanos en el Cincuecento y la diferencia entre los edificios que pagaron (capillas y palacios frente a catedrales, iglesias y grandes mausoleos preferentemente).

Con respecto a la escultura hacemos exactamente lo mismo. Ahondamos en los conceptos aprendidos en el primer curso en cuanto a la escultura griega y sus copias romanas, en cuanto a la perfección del cuerpo clásico y la temática recuperada por los hombres del renacimiento, haciendo mella en las esculturas ecuestres que se recuperan desde el mundo romano. Recordamos, además, el momento del descubrimiento del "Laocoonte" a principios del Siglo XVI, lo cual supone un cambio en la concepción del cuerpo humano para muchos artistas, sobre todo para Miguel Ángel. Aquí tenemos que recordar lo importante de hacer breves reseñas biográficas de artistas como este, como Leonardo da Vinci o Rafael Sanzio, solo así conocernos muchas cosas de sus obras. Es por tanto, que en este tramo artístico, tratemos notas recordatorias como las técnicas escultóricas, curva praxiteliana o bajo y altorrelieve, teniendo palabras nuevas como schiacciato o terribilità.

Por último, y como punto quizás más difícil para ellos el caso de la pintura, donde además de intentar que trabajen la visión de la perspectiva aérea, debemos de hacerles recordar la importancia de

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

los temas mitológicos que van compartiendo protagonismo con los casi omnipresentes temas religiosos. Aquí van a tener que trabajar mucho más el tema de las figuras, los colores, los rostros, los rasgos que caracterizan a los artistas del siglo XV y los del XVI, las distintas tendencias según las zonas, etc.

Un ejemplo de ello sería el comentario de la obra de Leonardo da Vinci “ La Santa Cena”, donde los alumnos además de la consiguiente descripción, van después analizando la obra, diciendo el tema que se recoge, quienes son los personajes, todos fácilmente reconocibles y como son los colores, la perspectiva y la luz. Aquí hablarán del sfumatto del autor, y de todos los elementos que tienen significado en la obra así como de las características que hacen posible que lo reconozcamos como del genio renacentista como del propio renacimiento. Lo mismo haremos con los grandes maestros del barroco y con el neoclasicismo, prestando gran atención a la figura de Velázquez, como primer padre de la pintura moderna.

Cuando los alumnos se encuentran en cuarto curso de la secundaria, nos encontramos con algunos problemas, como que llevan un curso entero, el de tercero, sin ver arte, ya que han tratado el tema de la geografía humana básicamente, por lo que ahora en cuarto, además de ver historia contemporánea tienen que saber comentar obras de arte de los dos últimos siglos, y es ahí donde nos encontramos una difícil interpretación para obras de arte sobre todo de las vanguardias con lo cual debemos de ser muy cuidadosos con esto.

Si tenemos que empezar con la arquitectura, prácticamente lo tienen aprendido todo, pero ahora, movidos por el conocimiento de la revolución industrial vamos a enseñarles los nuevos materiales del XIX que traen consigo el trabajo de gente como Eiffel y la escuela de Chicago, así como la nueva tipología de edificios, donde se abandona la arquitectura eclesiástica a favor de la política y social. También ahondaremos en el universo de Gaudí y todos sus nuevos conceptos, así como en los tres grandes del siglo XX, donde les será más fácil comentarlas dado el escaso estilo decorativo que tienen y la pureza de líneas.

Del apartado de la escultura contemporánea, pasaremos un poco por alto, y solo nos dedicaremos brevemente a la figura de Rodin, para entrar sobre todo en el arte pictórico comenzando con Goya, del cual es fundamental que conozcan su vida para comentar las diapositivas, ya que vienen íntimamente relacionadas con su vida. Así , con él aprenderán conceptos como aguafuerte, aguatinta, etc y verán como entronca con Velázquez y con estilos pictóricos posteriores como el impresionismo y el expresionismo.

Luego, haremos algún comentario sobre romanticismo, posiblemente “La libertad guiando al pueblo” o “La balsa de la medusa “ en un momento donde ya han visto esta tendencia literaria decimonónica para pasar al impresionismo y posimpresionismo donde sí tenemos que hacer un alto por lo que de rompedor tiene en el mundo del arte. Sin necesidad de que sepan muchos datos biográficos sí les haremos conocer conceptos relacionados con el “plenairisme”, los cambios de color, el contrapicado, la nueva temática , y todo lo relacionado con temas intrascendentes y de la vida

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 20 – JULIO DE 2009

contidiana, para ir luego pasando al postimpresionismo, al puntillismo y a la pintura de Van Gogh o Cezanne con su introducción del primer cubismo.

Lógicamente, la parte correspondiente a las vanguardias artísticas les va a costar más comentarlas, sobre todo porque muchos no saben leer el arte no mimético, por lo que estaremos siempre pendientes de hacerles ver que el arte se vuelve sumamente subjetivo y casi relacionado con experiencias personales y así tienen que verlo. Hacemos lo de siempre, primero lo identifican, luego describen lo que ven y después intentan explicar qué quiere decir el artista, siempre relacionándolo con el momento que le ha tocado vivir y que posiblemente marque la obra. Aquí podemos hacerles comentar “ Las señoritas de Avignon”, “el Guernica” o una obra del expresionismo alemán, aunque también podríamos divertirnos un poco haciéndoles comentar “ La fuente de Duchamp para hacer un pequeño debate sobre los límites del arte y hasta que punto podemos entender cuando un objeto pierde o gana la categoría de objeto de arte y hasta qué punto entendemos el arte como obras que reflejan la realidad tal como la conocemos o como obras que reflejan la realidad de un artista con el que podemos sentirnos identificados o no.

Es por ello que después de haber trabajado durante toda la secundaria el arte con los alumnos, es más fácil que al llegar al bachillerato, no solo elijan la asignatura de historia del arte, sino que además les cueste mucho menos el hacer los comentarios, el reconocer estilos y autores, y el tener un criterio mucho más cercano al conocimiento del arte que si vienen con el desconocimiento de no haber visto arte en toda la secundaria.

BIBLIOGRAFÍA

Chilvers, I. (2007): *Diccionario de Arte*. Madrid: Alianza.

Cumming, R. (2006): *Arte*. Madrid: Espasa Calpe.

ISSN 1988-6047   DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 20 – JULIO DE 2009

Autoría

- Nombre y Apellidos: Victoria Redondo García
- Centro, localidad, provincia: IES Virgen de la Esperanza (La Línea de la Concepción) Cádiz
- E-mail: vickyred69@hotmail.com