

Relato de una experiencia de clase de historia del arte en el Instituto de Profesores “Artigas”

Marcel Suárez¹

Introducción

El presente trabajo resume una actividad planificada para el comienzo del curso de *Historia Las Artes visuales desde la Prehistoria a la Época Antigua* del 1er. año de Profesorado de Historia (Plan 2008) en el I.P.A. Se basó en el Trabajo de pasaje del curso “*Metodología Didáctica de la Historia del Arte*” Dictado en 2008 en la Facultad de Humanidades y Ciencias por los Profesores Didier Calvar, María Eugenia Grau y Estela Abal. La consigna del mismo consistió en la planificación de un tema que incluyera trabajo preparatorio, salida didáctica, actividad posterior y evaluación, conteniendo bibliografía, fundamentación, comentarios y análisis crítico. Desde el principio fue pensada por quien suscribe como una planificación para ser puesta en práctica, dado el desafío que implica para un Profesor de Historia fundamentar ante sus colegas y alumnos la razón de ser de las Artes Visuales en su formación.

Los Docentes de Historia en el Uruguay nos hemos formado en un ámbito académico que no ha manifestado en general mucho interés por la Historia de las Artes Visuales, cuando no ha manifestado expresamente su rechazo. Posiblemente por un prejuicio que ve en las artes plásticas un componente suntuario de la cultura, no se ha considerado políticamente correcto dedicarle mucha atención a los hechos artísticos, cuando la época contemporánea supuestamente demanda un mayor conocimiento y comprensión de las estructuras económicas y sociales para su transformación. La Historia del Arte ha sido vista como una parienta frívola de la Historia con mayúscula, un pasatiempo de señoras adineradas con tiempo libre y deseos de exhibir refinamiento cultural y estatus. Y así buena parte de los Profesores de Historia uruguayos se han negado a reconocer que el ser humano vive, al decir de Baudelaire “*entre un bosque de símbolos / que lo observan atentos con familiar mirada.*”², bosque que debe aprender a ver y a comprender. La Humanidad ha dotado de significados no sólo a las cosas que ha creado, sino incluso a los elementos de la naturaleza, y la producción artística en sus distintos soportes ha sido la herramienta fundamental para comprender e integrarse al mundo. Si desconocemos esa herramienta, nuestro conocimiento del pasado es incompleto y además, muy poco interesante.

Sin embargo, el mismo devenir histórico ha demostrado que el arte no sólo existe porque es necesario, sino que merece un lugar en nuestro sistema educativo, luego de haber tenido su espacio de desarrollo en el Debate Educativo promovido en los últimos años desde el gobierno³. Esto ha llevado, también, a la instauración de un nuevo plan de estudios en Secundaria que incluye un

1 Profesor de Historia. Docente de Historia de las Artes Visuales del Instituto de Profesores “Artigas”.

2 Baudelaire, Charles: “Correspondencias”, poema del libro “Las Flores del Mal”

3 “Las prácticas artísticas deberán estar apoyadas en una contextualización histórica y cultural, así como en un adecuado entrenamiento para la apreciación estética y atendiendo a sus derivaciones en el aspecto cognitivo.” (subrayado nuestro) Comisión de Educación y Arte – Dirección de Educación - Ministerio de Educación y Cultura: “Participación – Educación – Arte. Aportes al debate educativo”, M.E.C., Montevideo, noviembre de 2007, P. 29.

bachillerato artístico. Así, muchos Profesores de Historia han constatado con espanto que entre los cursos que deberán dictar se incluye la incómoda Historia de las Artes Visuales, cuyo estudio han tratado de evitar por tanto tiempo. Tal situación ha conducido a que algunos docentes se preocupen por aprender más sobre esta especialidad demandando espacios académicos que no existían. Otro ejemplo muy interesante es el que se está dando en el I.P.A. En primer lugar, el plan 2008 de Profesorado de Historia incluye la Historia de las Artes Visuales en los cuatro años de la carrera. Aunque pueda discutirse la carga horaria y los contenidos de los programas, es una gran mejora que una disciplina que concentraba copiosa información en dos años, a partir del nuevo plan acompañe a los futuros docentes en formación a lo largo de todo su trayecto formativo en igualdad de condiciones con las demás materias especiales, haciendo posible la complementación y coordinación interdisciplinaria en el abordaje de contenidos programáticos. En segundo lugar, la Sala de Profesores de Didáctica de Historia ha reconocido sus carencias respecto al marco teórico y técnicas para el abordaje de cursos de Historia de las Artes Visuales y está interesada en generar eventos académicos que compensen ese déficit, por ejemplo, a través de los Cursos de Verano para docentes y estudiantes de profesorado.

En el marco de nuestro trabajo como docente de 1er. año del Profesorado de Historia en el curso de “Las Artes Visuales desde la Prehistoria a la Época Antigua”, nos propusimos planificar las primeras clases del curso 2009 con una actividad de sensibilización que incluyera salidas didácticas en el entorno más cercano al Instituto. También se aplicó esta planificación en el último curso de Historia de las Artes Visuales I de 3er. año del plan 86, dictado también en 2009 con leves variaciones.

Nuestra propuesta no parte de una iniciativa individual, sino que se inspira en el intercambio de experiencias previas e ideas sobre las que hemos trabajado en los últimos años varios colegas de la asignatura, como las Profesoras Silvia González Carballido y Daniela Tomeo. No sólo nos preocupa el abordaje de la materia en los niveles de Enseñanza Media, sino también en la formación de los futuros profesores que la dictarán en esos niveles. Consideramos, como Carlos Rehermann, que *“hasta que no se eduque a los educadores, no será posible desarrollar una integración efectiva entre arte y educación”*⁴.

La idea de trabajar con el acervo artístico del I.P.A. y sus alrededores responde a la necesidad de promover la toma de conciencia de que las artes no son patrimonio exclusivo de museos distantes del público, sino que conviven en con nosotros como parte del Instituto y del paisaje urbano, que debemos aprender a descubrirlas, apreciarlas y a reconocer que hacen de este centro de estudios y sus alrededores algo más que “no lugares”⁵.

Desarrollo del tema. *Introducción al Curso de Historia de las Artes Visuales: reconocimiento y abordaje del hecho artístico en el contexto cotidiano.*

Nivel de aplicación: 1er. año A de Profesorado de Historia - *Curso “Las Artes Visuales desde la Prehistoria a la Época Antigua”*, I.P.A.

4 - Rehermann, Carlos: “Enseñar arte después de la muerte del arte.- Estética para educadores después del fin del arte” Comisión de Educación y Arte – Dirección de Educación - Ministerio de Educación y Cultura: “Participación – Educación – Arte. Aportes al debate educativo”, M. E. C., Montevideo, noviembre de 2007, P. 270.

5 “Los no lugares son espacios de anonimato que reciben cada día a un número mayor de individuos. Los no lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de las personas y los bienes (...) como los medios de transporte propiamente dichos (...). El no lugar es, pues, todo lo contrario de una vivienda, de una residencia, de un lugar en el sentido común del término. Solo, pero parecido a los otros, el usuario del no lugar mantiene con éste una relación contractual simbolizada por el boleto de tren, la tarjeta presentada en el peaje...”. Marc Augé (1992): “No lugares: Introducción a una antropología de la sobremodernidad”. <http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2007/04/07/u-01211.htm>

Fecha: 16 de marzo al 13 de abril de 2009 (clases de 2 horas docentes cada una).

Objetivos: a) Presentación del profesor ante el grupo. b) Presentación de la asignatura.

c) Reflexión acerca del/os objeto/s de estudio de la Historia del Arte: conceptos de arte y patrimonio. d) Reconocimiento del fenómeno artístico y su valor patrimonial en el edificio del propio instituto y su entorno urbano más inmediato. e) Estimulo inicial de la capacidad de observación y de análisis de obras de arte. f) Iniciar la promoción en los estudiantes de un sentimiento de pertenencia al Instituto, como parte integral de su formación profesional. g) Presentación de pautas elementales para el análisis de obras de arte.

Clase 1: Quiénes somos y qué estudiamos

1) Presentación del profesor al grupo.

2) Presentación breve de contenidos del programa y bibliografía básica mediante una escueta exposición verbal y detalle de las unidades temáticas a desarrollar en el curso y títulos recomendados.

3) Dinámica de presentación entre los estudiantes con lluvia de ideas acerca del concepto de arte:

Se formaron, voluntariamente, parejas de estudiantes. Cada uno registró de su pareja la información solicitada por el profesor en una hoja con la siguiente consigna :

a) Nombre y apellido; b) Bachillerato cursado; c) ¿Realizó cursos previos de Historia del Arte? ¿Cuáles?; d) “Para mí, arte es...” (Anotación de las primeras palabras emitidas por el entrevistado, brevísima definición personal y espontánea de arte que no superara un renglón de extensión. Podían ser palabras sueltas o frases inconclusas). – Tiempo aproximado: 5 minutos

1) Puesta en común: Cada estudiante presentó al resto del grupo su pareja y expuso muy brevemente lo que registró en su hoja y entregándola luego al profesor. Mientras tanto, éste fue anotando en el pizarrón los términos clave de las definiciones personales de arte que se fueron presentando. Posteriormente construyó con los estudiantes una definición común, tratando de que éstos apreciaran la dificultad para hacerlo y la diversidad de enfoques que la misma puede admitir. Las hojas escritas por los alumnos quedaron en poder del docente, para obtener un perfil primario del grupo y sus integrantes. Aquí agrupamos algunas citas: “Una forma que manifiesta a través del tiempo las expresiones del hombre.”/“Es la forma en donde se muestra la cultura del hombre.”/“La expresión del ser humano.”/“Algo que no se entiende.”/“El hombre a través del arte intenta comunicarnos sus pensamientos y creencias”. “Es una forma de expresión.”/“Expresión, comunicación.” “La forma como los hombres se expresan.” “Es la expresión de los sentimientos, inquietudes, expectativas, etc.”/“Creación.”/“Es cultura.”/“Estudiar pinturas, imágenes, culturas”. “Creación o elaboración del hombre con un sentido artístico”/“ Es la imaginación de una persona.” “Forma de expresión.” “Una forma de expresión con un carácter estético”. “Forma de expresión y de exponer la historia de manera diferente/ “Construcción y representaciones que el hombre manifestó a través de la Historia y Prehistoria.”/“Reflejar la realidad a través de la sensibilidad.”, etc.

Se puede apreciar que la palabra empleada mayormente para definir “arte” es “expresión”. Luego de constatarlo con los estudiantes, confrontamos sus opiniones con una cita de Susanne

K. Langer: “Una obra de arte es una forma expresiva creada para nuestra percepción a través de los sentidos o la imaginación, y lo que expresa es sentimiento humano. Aquí debe tomarse la palabra <<sentimiento>> en su acepción más amplia, representando todo lo que puede sentirse, desde la sensación física, el dolor y el alivio, la excitación y el reposo, hasta las más complejas emociones, tensiones intelectuales o bien los tonos de sentimientos constantes de la vida humana consciente. Al enunciar qué es una obra de arte acabo de emplear las palabras <<forma>>, <<expresiva>> y <<creada>>. Se trata de las palabras claves”⁶.

Se terminó la clase constituyendo cuatro equipos mediante la entrega a cada alumno de una tarjeta que tenía un número del 1 al 4. Cada equipo se conformaría en la clase siguiente con los que compartieran el mismo número.

Clase 2: Cacería relámpago

De acuerdo a lo previsto, el docente entregó a cada equipo dos sobres cerrados con instrucciones a ser ejecutadas una vez ubicados en el lugar propuesto a cada uno. El segundo sobre podía ser abierto una vez cumplidas las consignas del primero. Las consignas debían cumplirse en la primera hora de la clase. La segunda hora se desarrolló en el salón del grupo para la puesta en común. El profesor supervisó, sin intervenir en el trabajo de los alumnos, el desempeño de los equipos.

Lugares a explorar:

Equipo 1: Edificio del Instituto de Profesores “Artigas”

Equipo 2: Parroquia de la Aguada (Nuestra Señora del Carmen, frente al I.P.A)

Equipo 3: Avenida del Libertador J.A. Lavalleja, entre el Palacio Legislativo y el I.P.A)

Equipo 4: Exteriores del Palacio Legislativo: grupo escultórico del S.O.

Consigna del Primer sobre (común a todos los equipos):

Si la actividad propuesta es fuera del edificio, se recuerda, por seguridad, respetar las reglas de tránsito durante los desplazamientos en la calle.

El equipo deberá controlar el tiempo. Terminado el trabajo con los dos sobres se deberá estar puntualmente en el salón de clase para la segunda hora. Es una actividad que será calificada, y cada equipo verá afectada su nota si no es puntual o si retorna con menos integrantes que al comienzo de la clase.

El equipo deberá atender y organizar el registro por escrito de las impresiones sensoriales que caracterizan al lugar que le corresponde recorrer: sonidos, olores, colores y formas, sean de su agrado o no.

Mencionar los sitios y elementos que el equipo considere más importantes en el recorrido.

Mencionar de esos sitios y elementos las relaciones que considere puedan tener con la Historia y la cultura Nacional y Universal.

Realizar un esbozo de mapa o plano del lugar recorrido, con los sitios y elementos elegidos y las indicaciones que considere necesarias para su explicación. Es un borrador que podrá ser mejorado en otra etapa de este trabajo.

---

6 Susanne K. Langer. (1961): “Los problemas del arte”, citada por Adolfo Sánchez Vázquez: “Lecturas Universitarias N° 14. Antología. Textos de Estética y Teoría del Arte.” U.N.A.M., 1978, p. 145.

Abrir el segundo sobre.

Segundo Sobre

Equipo 1: Observación de la pintura mural de la biblioteca del IPA.

Realizar esta tarea tratando de no alterar el funcionamiento de la biblioteca.

Controlar el tiempo: hacer lo máximo posible y retornar puntualmente al salón. Lo que no se pueda realizar se completará en otra etapa de este trabajo.

Anotar en un borrador -que podrá ser mejorado en la próxima clase- acerca de la obra propuesta, con las palabras más apropiadas que el equipo pueda encontrar, los siguientes elementos:

Descripción de las escenas presentes en la obra.

Firma y fecha de la obra.

Tratamiento de las figuras humanas, vestimentas y accesorios: naturalista, idealizado, simplificado, geometrizado, etc.

Presencia de elementos de la naturaleza y creados por el hombre.

Reconocimiento de símbolos presentes en la obra.

¿Qué función, además de la decorativa, puede cumplir esta obra en el edificio que ocupa?

Equipo 2: Observación de la de la Parroquia de la Aguada.

Realizar esta actividad tratando de no alterar el funcionamiento de la Parroquia.

Controlar el tiempo: hacer lo máximo posible y retornar puntualmente al salón. Lo que no se pueda realizar se completará en otra etapa de este trabajo.

Anotar en un borrador -que podrá ser mejorado en la próxima clase- acerca de la obra propuesta, con las palabras más apropiadas que el equipo pueda encontrar, los siguientes elementos:

Descripción de la fachada del edificio.

Registro de información escrita en placas e inscripciones de la fachada: Responsables de la obra, fecha, hechos históricos asociados al edificio, etc.

Descripción del interior: forma de la planta, elementos arquitectónicos que pueda reconocer, presencia de elementos escultóricos y pictóricos.

¿Qué símbolos se pueden identificar?

¿Qué mensajes se trata de transmitir a quien transita por este edificio, creyente o no?

Equipo 3: Observación Avenida del Libertador J.A. Lavalleja.

Realizar esta tarea respetando las reglas de tránsito durante los desplazamientos en la calle.

Controlar el tiempo: hacer lo máximo posible y retornar puntualmente al salón. Lo que no se pueda realizar se completará en otra etapa de este trabajo.

Anotar en un borrador -que podrá ser mejorado en la próxima clase- acerca de la obra propuesta, con las palabras más apropiadas que el equipo pueda encontrar, los siguientes elementos:

Descripción del conjunto de la avenida y su marco arquitectónico. Indicar las características que el equipo considere más llamativas.

¿Hay algún hecho histórico que pueda asociarse a esta avenida?

¿Qué impresión sugiere la vista de la ciudad desde la vereda de la puerta del Instituto y desde la plazoleta frente al Palacio Legislativo?

Teniendo en cuenta el punto anterior, ¿qué función estética y simbólica puede cumplir esta avenida, además de canalizar el flujo vehicular?

Equipo 4: Observación del grupo escultórico en bronce ubicado al suroeste del Palacio Legislativo.

Realizar esta tarea respetando las reglas de tránsito durante los desplazamientos en la calle.

Controlar el tiempo: hacer lo máximo posible y retornar puntualmente al salón. Lo que no se pueda realizar se completará en otra etapa de este trabajo.

Anotar en un borrador -que podrá ser mejorado en la próxima clase- acerca de la obra propuesta, con las palabras más apropiadas que el equipo pueda encontrar, los siguientes elementos:

Firma y fecha inscriptas en la obra.

Descripción de la escena representada.

Tratamiento de las figuras humanas, vestimentas y accesorios: naturalista, idealizado, simplificado, geometrizado, etc.

Reconocimiento de símbolos presentes en la obra.

¿Qué significado se le puede atribuir a este conjunto?

¿Qué función, además de la ornamental, cumple esta obra en el espacio urbano que ocupa?

Puesta en común: durante la segunda hora de clase, un delegado de cada equipo leyó y comentó a todo el grupo, con ayuda de sus compañeros, el borrador escrito a partir de las consignas planteadas. Se les propuso a los equipos conservar el trabajo realizado.

Se terminó invitando al grupo para la próxima clase.

Clase 3: Visita guiada

Se emplearon las dos horas de clase para recorrer con todo el grupo los sitios propuestos por separado a los equipos en la clase anterior.

Itinerario: a) Salón, pasillo del instituto; patio con reconocimiento de sector viejo y nuevo del edificio, hall y fachada del instituto; b) Parroquia de la Aguada (observación de fachada y visita del interior del edificio); c) Palacio Legislativo (recorrida y observación del exterior del edificio); d) Regreso al instituto, observando las cualidades urbanísticas más destacadas de la Avenida del Libertador, e) Biblioteca del Instituto.

Clase 4: Cómo mirar una obra de arte a través de un ejemplo concreto

Análisis en profundidad, dialogando con los alumnos y proyectando reproducciones en pantalla de una de las obras vistas en el recorrido de la clase anterior: el relieve alegórico de la fachada del instituto, obra de Bernabé Michelena. El objetivo de esta propuesta consiste en explicitar ordenadamente durante la presentación, algunos de los aspectos más relevantes a abordar en el estudio de una obra de arte, por ejemplo:

Datos del autor.

- Técnica, ubicación, dimensiones aproximadas, estado de conservación.
- Descripción de las figuras representadas y aproximación al tema.
- Distinción de elementos naturalistas y elementos abstractos.
- Elementos fundamentales de la composición.
- Relación de la obra con la luz, la sombra, el color y el espacio (circundante y representado en el relieve).
- Aproximación icnográfica e iconológica a la obra.
- Relación de la obra con su contexto histórico.
- Reconocimiento de su valor patrimonial.
- Cómo trabajar el lenguaje plástico a través del ejemplo presentado u otro posible.
- Dimensión denotativa (descripción primaria, análisis formal -técnica, composición...-, datos históricos de la obra.)
- Dimensión connotativa (análisis de contenidos, abordaje iconográfico e iconológico).
- Dimensión histórica (política, economía, sociedad, cultura)

Actividad de cierre:

Se les encargó a los estudiantes la realización de un informe escrito individual con la síntesis de las actividades realizadas desde la primera clase. La mejor forma de cerrar esta reseña es citando algunas opiniones emitidas por los estudiantes, que cumplen y hasta superan las previsiones del docente: **Giorgina Calleros**: *“...esta experiencia me ha servido para notar las diversas formas de arte que nos rodean en el día a día, y que no todos tenemos la capacidad de observar. Generalmente cuando hacemos un viaje o visitamos algún lugar en particular solemos ir muy atentos porque no queremos perdernos ni el más mínimo detalle, sin embargo, cuando acudimos a los lugares a los que <<vamos todos los días>> apenas notamos que algunas cosas están ahí. En este período de observación descubrí que las obras de arte están por todos lados.”*

José Romero: *“...sentí que el arte no era algo tan inaccesible de comprender, como a priori pude suponer; por lo menos sentí que se podía observar desde otra perspectiva.*

En la clase que el profe recorrió con el grupo, los lugares que indagamos sin su presencia, comenzamos a afinar la mirada, nos dio mayores elementos para mirar una obra...”

Germán Santos: *“Yo me encontré que estaba ciego porque no había observado lo que pasaba por frente a mis narices todos los días.”*

Juan Camilo Russi: *“... se puede apreciar que la intención del profesor (...) fue hacernos ver que para encontrar manifestaciones artísticas con un gran valor artístico, simbólico y cultural, no es necesario dirigirse estrictamente a un museo, sino que día a día nos enfrentamos a ellas en diferentes lugares de la ciudad, muchas veces sin darnos cuenta. A su vez me sirvió en lo personal como marco introductorio de lo que se va a desarrollar en el año, el hecho de que uno tiene muy cerca obras arquitectónicas-artísticas elaboradas con técnicas muy remotas y lejanas, por lo cual uno puede ser testigo vivencial de dichas formas, sin remitirse necesariamente a ejemplos lejanos.”*

María Chartier *“También esta introducción me ayudó a pensar en lo útil que puede ser cuando sea profesora de Historia, manejar y aplicar conocimientos sobre Historia del Arte. (...)Por último puedo decir que en mi caso, estas clases me dejaron con la expectativa de que esta vaya a ser una materia interesante y que la podamos tener en cuenta cuando seamos profesores para aplicarla, porque me dí cuenta que es mucho lo que se puede entender de*

una determinada época a partir de observar sus obras de arte: lo que sentía la gente, la concepción del mundo, etc. Y que hasta ahora, la mayoría de nosotros no tuvimos profesores de Historia que usaran esto.”

Mariana Rodríguez Bobadilla: *“Creo que en el liceo debería haber un desarrollo de esta disciplina que es indispensable para un entendimiento más amplio de las diferentes sociedades a través de la historia y en la actualidad. La diversidad cultural a través del tiempo es deslumbrante y forma parte de la esencia de la humanidad. Para comprender al hombre y su pensamiento todo tipo de expresión es reveladora.*

El recorrido que realizamos me pareció motivador, considero que es en estas salidas donde se logra cautivar al alumnado mostrándole lo maravilloso que es el lugar donde se encuentra y enseñándole a observar, no sólo mirar. Esa es la clave para despertar la pasión del mismo, enseñar a observar.”

Rodrigo Vázquez: *“Primero que nada, en lo personal, la serie de actividades que hemos realizado como grupo en esta asignatura han sido de mi agrado. No sólo porque creo que la actividad teórica, de lectura, podríamos decir, debe estar acompañada en todo momento a lo largo del proceso de aprendizaje por la actividad práctica, la actividad vivencial sino también porque efectivamente me llamaron la atención y me gustaron mucho algunas cosas que de no haberlas visto en forma directa no me hubieran interesado. Por ejemplo el caso de la Basílica, sitio que tocó visitar a mi grupo, y que de no haber sido por la actividad propuesta por esta asignatura es muy probable que yo nunca la hubiese pisado en la vida.”*

Ivonne Sarthou: *“Creo que fuimos fuertemente estimulados, y nos sentimos comprometidos para el <<llenado>> teórico, para buscar los contenidos, para lograr hacer un análisis, y no hay mejor resumen de las cuatro clases que la intervención de una de las alumnas en el <<anfiteatro>>: <<¿Por qué no nos dijeron todo esto antes?...>>.”*