

EL LIBRO DE ARTISTA COMO PROYECTO ARTÍSTICO GLOBAL¹

Antònia Dolç Company²
Noemy Berbel Gómez³

Abstract: Our experience in the field of education has shown us the importance of developing creativity, both as an attitude towards life as well as an educational method. The world, in which we live, saturated by repetitive images and noise in all areas, makes us express the need to overcome stereotypes. Thus, we have launched this project, which aims to develop a process of artistic creation in the fields of music and the plastic arts together, since it is understood that the relationship between these two artistic facets give rise to more comprehensive creative work.

This projects aims to empower students so that they develop the entire creative process just as artists do, from the conception of an idea until the materialisation of the result. Music students in the teacher training school created musical and literary compositions inspired by artist's books created by pre-school students, each of which is based on a concrete theme. Subsequently, they recorded a video of the creative process as a whole. A presentation of the accomplished work in public completed the project, which closed the process and ended in a personal evaluation.

Keywords: art; creativity; interdisciplinary; artist's book; musical composition

Resumen: Nuestra experiencia en el campo de la educación nos muestra la importancia del desarrollo de la creatividad tanto como actitud vital, como método educativo. El mundo en el que vivimos, con la saturación de imágenes y sonidos repetitivos en todos los ámbitos, hace que nos hayamos planteado la necesidad de superar los estereotipos y por ello, es por lo que hemos puesto en práctica este proyecto encaminado a desarrollar un proceso de creación artístico en el ámbito de la Música y el Arte Plástico conjuntamente, por entender que la relación entre estas dos facetas artísticas da lugar a un trabajo creativo más completo.

Con este proyecto se pretende que los alumnos sean capaces de desarrollar todo el proceso creativo, al igual del que sigue un artista, partiendo de una idea previa hasta la materialización del resultado. A partir de los libros de artistas realizados por los alumnos de Educación Infantil, basado cada uno en una temática concreta, los alumnos de Magisterio Musical han llevado a cabo las composiciones musicales y literarias inspiradas en dichos libros. Posteriormente han plasmado en un video el conjunto del proceso creativo. El proyecto se completa con la presentación al público del trabajo realizado con lo que se cierra el proceso y desemboca en una evaluación personal.

Palabras clave: arte; creatividad; interdisciplinar; libro de artista; composición musical

Introducción

Y el no descubrir el hecho musical en la vida del hombre, lo mismo que no saber apreciar la estética plástica, es como un estar ciego ante una de las más sublimes conquistas de la mente humana.

Tur Mayans (1992: 7)

Nuestra creencia en que la conjunción de varias actividades creativas es enriquecedora y que lo es más que cada una de las partes, es un hecho constatado a lo largo de los años. Sólo debemos observar una función de ópera, donde se coordina la expresión verbal, musical, corporal y plástica. Lo mismo sucede en el cine, paradigma del arte al s. XX. Y del mismo modo, cada vez son más las exposiciones artísticas, digamos convencionales, donde se junta el arte plástico, la música y la expresión verbal. “El sonido hace ver la imagen de un modo diferente a lo que ésta muestra sin él, la imagen, por su parte, hace oír el sonido de modo distinto a como éste resonaría en la oscuridad” (Chion, 1993: 31).

La experiencia en el campo de la enseñanza, nos ha demostrado que una actividad elaborada desde varios ámbitos artísticos potencia la interrelación de conocimientos, a la vez que estimula la creatividad. Por eso es por lo que ha surgido esta cooperación entre las aulas de plástica, música y nuevas tecnologías en la Universitat de les Illes Balears, y se ha llevado a término este proyecto educativo durante el curso 2010/2011.

El libro de artista

¿Qué hacen los artistas? ¿Puedo jugar a ser un artista plástico o un compositor? ¿Puedo ser creativo? ¿Qué quiere decir un proceso de creación? Estas y otras preguntas se formulan en nuestras aulas cuando planteamos a los alumnos hacer algo diferente a lo que han visto o han escuchado. De aquí ha surgido la idea de interrelacionar plástica, música y nuevas tecnologías con la finalidad tal de provocar una respuesta creativa, evitando los estereotipos en torno a un tema.

Cuando empezamos a hablar de Libros de Artista surge una pregunta inmediata: ¿Pero qué es realmente un libro de artista? La respuesta más clara y breve sería *El Libro de Artista es una obra de arte*.

Es en el s.XX cuando aparece esta modalidad artística formando parte de las Vanguardias Artísticas. Entre los precursores están los Futuristas italianos, los Dadaístas, los Surrealistas y entre ellos, Marcel Duchamp, innovador de mil ideas: happening, instalaciones, cajas contenedoras, etc.

Desde entonces han sido muchos los artistas que han usado el formato “libro” para crear una obra de arte. No son desde luego libros al uso, son objetos únicos en los que el predominio es de las imágenes y en los que los textos incluidos, han sido creados unas veces por el mismo artista, y en otras ocasiones realizados con la colaboración de algún escritor o poeta, o de varios de ellos. Es un medio de expresión interdisciplinar, creándose un nuevo género de Arte Contemporáneo. Estos libros de artista, creados como obra única, han dado lugar a obras artísticas magníficas, de una gran calidad plástica y estética ya que ofrecen infinitas posibilidades combinatorias de técnicas artísticas, oficios artesanos, etc. permitiendo una gran libertad creativa.

Nosotros, en este proyecto, tomamos como referencia los libros de artista de Joan Miró, por ser obras de un gran nivel y por la proximidad geográfica al taller del artista lo que nos facilita su contemplación.

Antecedentes

Como antecedentes de este proyecto realizado en la Universitat de les Illes Balears podemos destacar múltiples colaboraciones entre las materias de plástica, música y literatura en los diferentes montajes realizados. Muchos años de experiencia de combinar teoría y práctica en estas materias, incentivando la creatividad, nos han hecho ver el mayor rendimiento que se logra en cada una de ellas.

Podemos destacar dos grandes antecedentes: durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009 llevamos a cabo una coordinación entre las materias de Literatura y de Música con el propósito de montar la obra teatral *Joanot Colom* de Llorenç Moyà. Durante el curso 2008-2009 y 2009-2010 ampliamos el proyecto a las tres materias implicadas Literatura, Música y Plástica haciendo un proyecto artístico global y creativo fruto del trabajo de los alumnos con el montaje teatral de *Els ocells*. El resultado de este proyecto se puede ver en el siguiente enlace:

<http://canal.uib.es/?categoryId=100135&mContentId=156287>

Objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es que nuestros alumnos, aún sin ser artistas, comprendan y experimenten el proceso de creación de una obra de arte. Pretendemos que esta experiencia sea completa y es por esto por lo que sugerimos que sea un proceso de creación compartido con otros alumnos desde otras disciplinas artísticas, lo que por una parte complica la realización, pero por otra, la enriquece.

Los objetivos concretos que se persiguen son los siguientes:

1. La ejecución de un trabajo artístico creativo.

2. Comprender la importancia del proceso de creación.

Desde la selección del tema, pasando por la selección del lenguaje artístico, material, técnica, formato, dimensiones, etc.

3. Aprender a rechazar, repensar, rehacer, etc. trabajos concretos, con la finalidad de materializar nuestra idea creativa.

4. La autoevaluación continua que esto supone.

5. La participación en una tarea real externa, en una praxis, que consiste en la exposición al público de la obra.

La finalidad, por lo tanto, es que los alumnos sean capaces de desarrollar todo el proceso de creación que sigue un artista a partir de una idea previa y hasta conseguir el resultado definitivo. Del mismo modo Seltzer y Bentley afirman que, “la creatividad es la aplicación de conocimientos y habilidades, de nuevas maneras, con el fin de alcanzar un objetivo valorado, y que es una forma de interacción entre el aprendiz y su entorno” (Seltzer; Bentley, 2000:13).

Metodología

La metodología utilizada en todo el proceso creativo, ha sido necesariamente activa y participativa, en la que se ha relacionado en todo momento la teoría y la práctica. Esta metodología debe reflejar la asimilación de los fundamentos didácticos y no meras intuiciones empíricas; tiene que atender tanto a los aprendizajes individuales como a los colectivos; tiene que ofrecer situaciones de experimentación y de expresión individual y colectiva en las cuales se haga necesario tomar decisiones individualmente y en grupo; debe fomentar las responsabilidades y potenciar el diálogo como instrumento para llegar a acuerdos y para planificar tareas. Las actividades como observar, escuchar, seleccionar, hacer, componer, etc. implican procesos experimentales, cognitivos y actitudinales. La

presentación de actividades artísticas es el punto de referencia para la mejora de las capacidades comunicativas y expresivas de los alumnos. Compartimos con Pascual (2002: 12) que “Entre los criterios metodológicos del docente debe primar, junto a los del aprendizaje específico de la música, el favorecimiento de aprendizajes significativos, que integren conocimientos anteriores del alumno/a, sean altamente motivadores y se advierta en ellos una funcionalidad para la vida”.

En el campo de las artes plásticas, el conocimiento previo de los materiales, técnicas y procedimientos artísticos, así como un cierto dominio del lenguaje plástico, ha sido fundamental. Para ello han tenido que conocer las características del papel (composición de la fibra y su realización, gramaje, filigrana, etc.) ya que éste ha sido el soporte utilizado. En cuanto a técnicas ha sido fundamental la práctica previa de las técnicas de grabado, especialmente de xilografía, punta seca y monotipia, ya que no se han utilizado técnicas de grabado al ácido. Pero también el lenguaje plástico con el dominio del espacio para conseguir la composición adecuada. Además está el oficio artesano: el montaje, encuadernación, cosido de las hojas, etc.

Implementación del proyecto

En este proyecto, hemos coordinado las Artes Plásticas, Música, Literatura y Nuevas Tecnologías, en torno a unos temas comunes, que actuando como hilo conductor, les han permitido desarrollar a los alumnos la creatividad en el campo que les ha sido asignado, para después, agrupados por temas, realizar el *objeto artístico*.

Los alumnos de primer curso de Grado de Educación Infantil han sido los encargados de elaborar la parte plástica del proyecto y los alumnos de tercer curso de Magisterio Musical han sido los responsables de elaborar las composiciones musicales y el montaje de los videos.

En primer lugar, se ha incitado a los alumnos de Educación Infantil para que de forma autónoma, realicen una búsqueda conceptual de sus intereses temáticos. Esto quiere decir selección y exclusión. A continuación han elaborado, una a una y a lo largo de todo el semestre, las imágenes que conformarán el trabajo final, a la vez que han experimentado con varias técnicas artísticas antes desconocidas y con los materiales artísticos adecuados.

En segundo lugar, una vez finalizado el proceso plástico de elaboración de los libros de artista, basado cada uno de ellos en una temática concreta, los alumnos de Magisterio Musical, agrupados en grupos pequeños de 3 o 4 componentes, han seleccionado el libro de artista que por sus inquietudes les ha interesado más. A partir de estos libros, los alumnos han creado las composiciones musicales y literarias inspiradas y basadas en dichos libros.

Posteriormente han plasmado en un video el conjunto del proceso creativo. La selección del tamaño, el formato, la secuenciación de las imágenes, el montaje, la presentación, en suma, no es un problema menor si no una parte muy importante del proyecto en concepto de creación y horas de realización.

El proyecto se completa con la presentación al público del trabajo realizado, con la participación de todos los alumnos implicados, con lo que se cierra el proceso y desemboca en una evaluación personal.

Todo este proceso significa observación, selección, coordinación y composición. Así el resultado final, es sumamente completo. Esta materialización ha resultado muy didáctica, puesto que los alumnos han podido comprobar las dificultades técnicas que entraña.

Conclusión y propuestas futuras

En los estudios de magisterio debemos preparar a nuestros alumnos a dar respuestas creativas a multitud de situaciones cambiantes, no sólo a las que ahora podemos prever sino, sin duda, a las que en un corto o medio plazo se les presentarán. Y por lo tanto, el hecho de plantear un problema y analizar varias respuestas posibles y finalmente encontrar la solución más idónea, los prepara a hacer frente a estas situaciones futuras. En opinión de M. Díaz, “Una de las funciones más importantes que tenemos los educadores, es contagiar a los alumnos y alumnas el entusiasmo por aprender (...) sentirse contentos consigo mismos al mismo tiempo que les ayudamos a superarse. Para ello, es de suma importancia que el alumnado confíe en sus posibilidades y, también, en el profesorado” (Díaz, 2010: 137).

La expresión de ideas y sentimientos utilizando lenguajes no verbales es un hecho no habitual en nuestras aulas, pero básico para aquellas personas (educadores) que deben relacionarse con alumnos de cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta la diversidad cultural en que se pueden encontrar, agravada por

posibles problemas debidos a una difícil comprensión lingüística. Por ello, coordinando actividades creativas desde diferentes ámbitos ayudaremos a los educadores a resolver situaciones no previstas

El trabajo hecho hasta ahora y las expectativas del resultado obtenido hacen pensar que son un buen aval para llevar a cabo el próximo curso un proyecto conjunto entre las materias implicadas, y trasladar este trabajo interdisciplinar a los estudios de Grado. Actividades como ésta son del todo adecuadas al promover una interconexión entre materias y entre teoría y práctica, a la vez que el alumno es consciente de la importancia del trabajo autónomo ya que aprende que cada sesión presencial es una evaluación del proceso mental individual. Además el hecho de que sea posible un montaje final en forma de exposición al público, cierra el proceso de evaluación personal.

Las asignaturas en las que se aplicará el proyecto de innovación son Educación Artística y Estética. Fundamento del Arte Plástico y Visual; Educación Artística: Música. Didáctica en la escuela primaria y Lengua Catalana. Esta metodología también servirá como antecedente para aplicarla en el curso 2012-2013 en las asignaturas de Proyectos artísticos en la Primera Infancia y Literatura Universal y Catalana para la Educación Infantil.

Este tipo de proyectos dan a conocer la creatividad que hay dentro de cada uno de nuestros alumnos. Ellos han escogido de qué quieren hablar. Nosotros, como profesores, hemos pretendido abrirles la puerta para dar salida a su creatividad y conducirles hasta materializar su idea. Aquí tenemos una muestra de su particular proceso de creación: <http://artalauib.blogspot.com/>

Bibliografía

Chion, M. (1993). *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la Imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós - Comunicación.

Díaz, M. (2010). El difícil arte de evaluar el arte: la evaluación a partir del modelo cross-modal. En M. E. Riaño; M. Díaz (Coords.), *Voz, cuerpo y acción. Un espacio para la música*, 135-145. Santander: Publican.

Pascual, M. P. (2002). *Didáctica de la educación musical en Primaria*. Madrid: Prentice Hall.

Seltzer, K.; Bentley, T. (2000). *La era de la Creatividad. Conocimientos y habilidades para una nueva sociedad*. Madrid: Aula XXI Santillana.

Tur Mayans, P. (1992). *Reflexiones sobre la educación musical. Historia del pensamiento filosófico-musical*. Barcelona: Universitat de Barcelona Publicacions.

¹ ***The artist's book as a global artistic project***

² Doctora.

Universitat de les Illes Balears (Espanya).

Email: antonia.dolc@uib.es

³ Doctoranda.

Universitat de les Illes Balears (Espanya).

Email: noemy.berbel@uib.es