

Interacción de lenguajes en el área visual y plástica: propuestas curriculares

Gloria Millán Navarro

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

Universidad de Barcelona
Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes
Cursos monográficos de Doctorado iniciados el año 80/81

***Interacción de Lenguajes en el
Área Visual y Plástica:
Propuestas Curriculares***

Tesis doctoral presentada para obtener
el título de Doctora en Bellas Artes

Gloria Millán

Directoras de la Tesis:

Doctora María de Borja Solé
Doctora María Teresa Gil Ameijeiras

Barcelona, 14 de Mayo de 1998

4.2.5.

El Gesto

La experiencia "El gesto" se dedicó como homenaje en su jubilación al catedrático del seminario de dibujo, el pintor Romá Vallés, artista cuyas obras presentan un fuerte impacto gestual.

Estas actividades se llevaron a cabo solamente por el aula de dibujo. La motivación se realizó en dos fases: la primera fue a través de las obras pictóricas de R. Vallés. Se proyectaron diapositivas de sus cuadros y los alumnos realizaron sus lecturas analizando los elementos que intervienen en la obra: morfológicos y sintácticos, especialmente el gesto, con sus diferentes características: trayectoria, diferencias de presión en el trazo, textura, continuidad, discontinuidad, etc. Se extrajeron los posibles mensajes que concretaban en títulos verbales. También les atribuyeron percepciones en los 5 sentidos y tradujeron a gesto corporal la expresividad plástica de estas obras. La segunda fase, consistió en hacer surgir del alumnado las aspiraciones y deseos más motivadores. En este caso utilizábamos un trabajo corporal de relación entre ellos con el fin de adquirir confianza con el medio para crear un clima propicio a la expresión personal. Más tarde, a través de la "caja de los deseos" se introducían en la obra pictórica.

CAJA DE LOS DESEOS

Resumen: Se inicia con alguna técnica breve de trabajo corporal, tipo juego: Pasar un mensaje mediante las manos, o el juego de las sillas (quitando cada vez una se provoca que los alumnos al correr por conseguir un asiento, choquen, se rozen, caigan...) siguiendo con la construcción de una escultura con sillas que después reproducen con el cuerpo. Estos ejercicios, por citar algunos; han realizado así un acercamiento al "otro", más bien a los "otros". Se les invita a sentarse en círculo, en el suelo, donde el profesor ha colocado una caja vacía. Música suave (puede ser de Michael Jarre), ¿Alguien quiere sacar algún deseo de esta caja de la imaginación...? Puesta en común. Van surgiendo sensaciones, evocaciones, anhelos... ¿ha surgido algo poético?, ¿y algo no poético...?, ¿qué es poesía?

◆ GUIÓN DEL TRABAJO CORPORAL (en otras ocasiones)

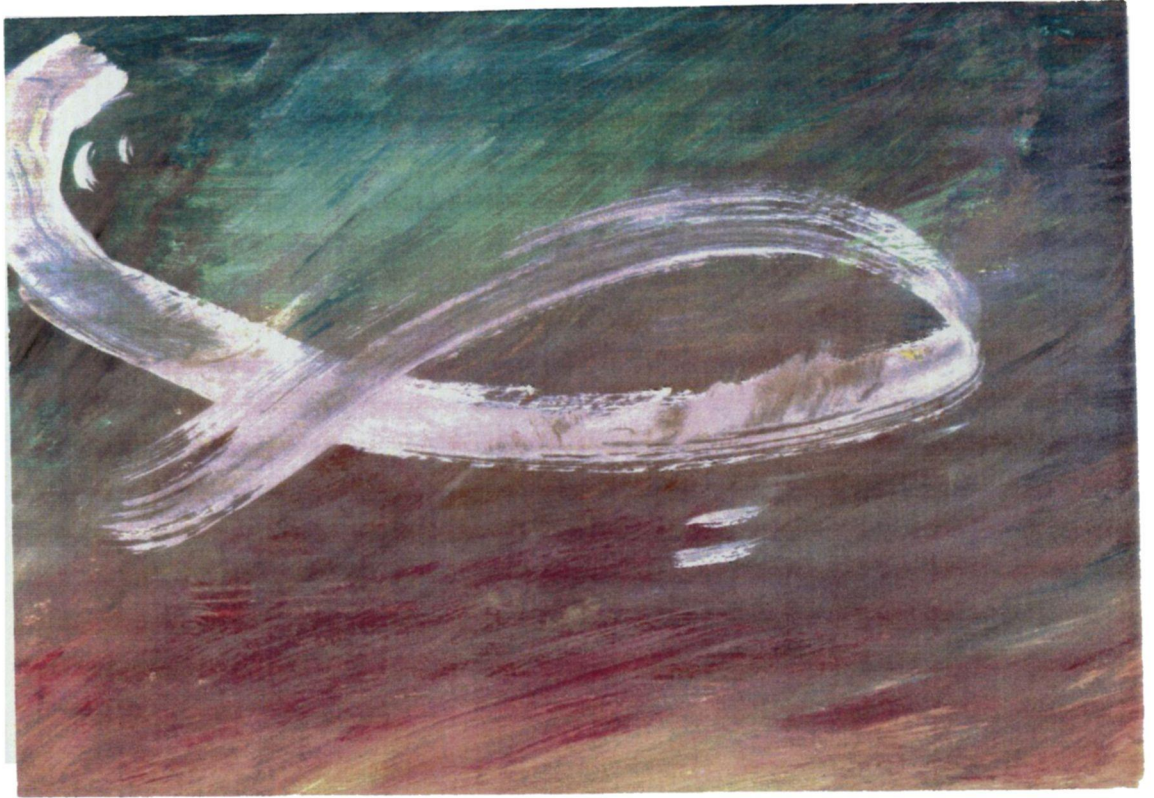
Relajación rápida: nos quitamos la ropa de calle imaginariamente y nos quedamos en chandal manos que dirigen orquesta, respiración profunda (música del barroco).

- Nos saludamos ¡hola!, (comentamos).
- Nos pasamos un mensaje con las manos y... ¡empezamos a trabajar! (comentamos).

Cogemos un taburete:

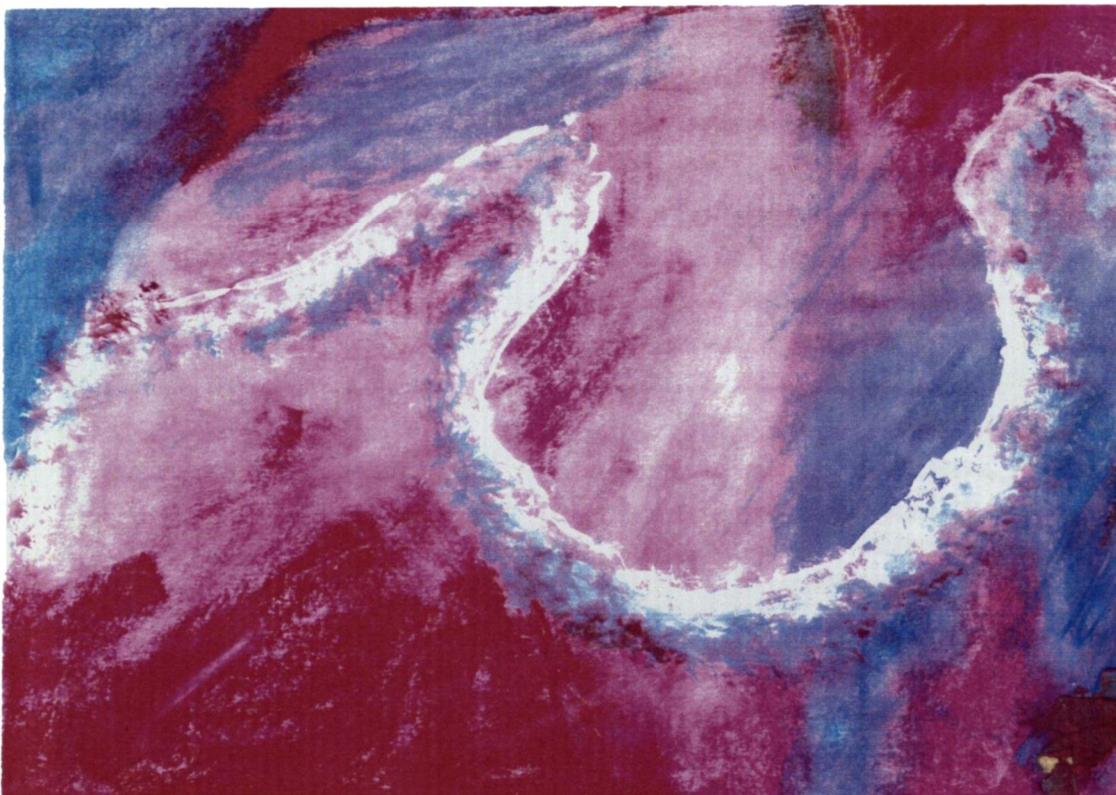
- Lo utilizamos como soporte de piernas, brazos, cuerpo y componemos ejercicios: de suavidad, de tensión muscular, y de equilibrio. (Se pone título).
- Un taburete para 2 personas, simetría, equilibrio. (Se pone título).
- Una taburete para 3, simetría y asimetría, equilibrio.
- Una taburete como espacio habitable, explorar todas las formas de subirse, sentarse, pasar por encima, etc.
- La misma exploración, pero por parejas.
- Utilización de la taburete como un barco (también por parejas).
- Utilización de la taburete como una casa: 3 deseos.
- Utilización de la taburete como cuna: 3 deseos.
- Crear una estructura con todos los taburetes: palabras que sugiere.

Carina López
Patricia Pons

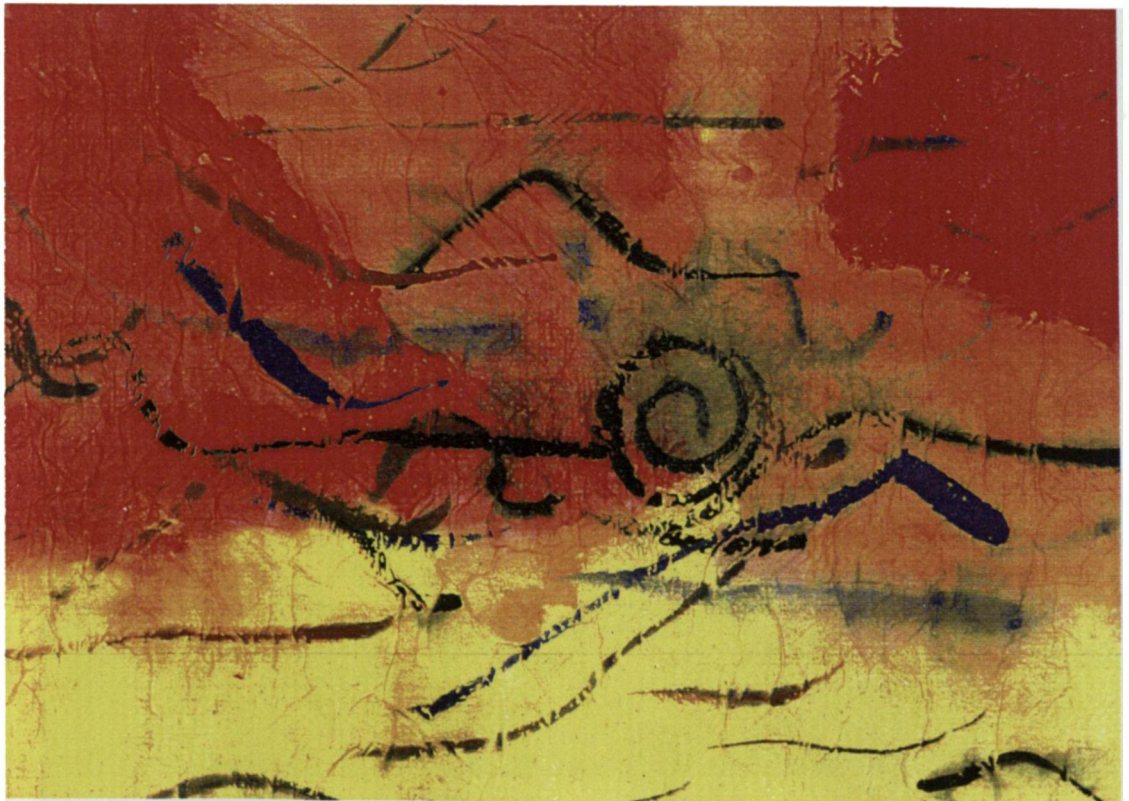

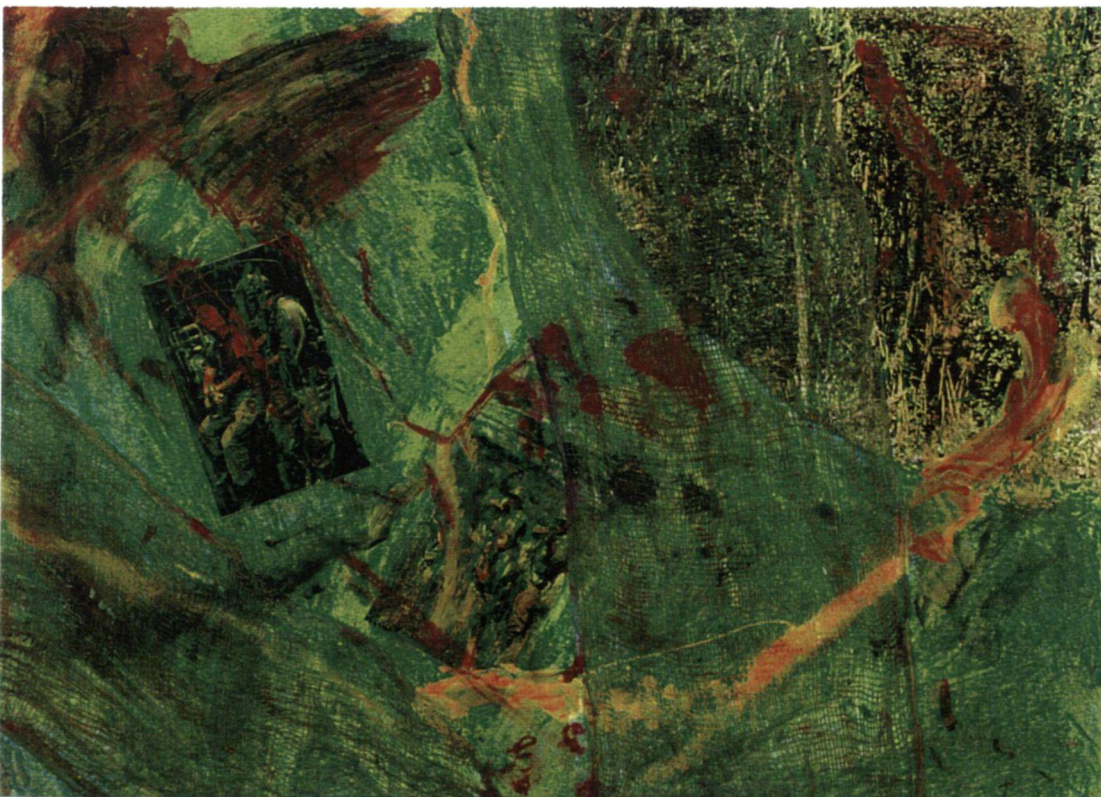
Sandra Palasi
Elisabeth Serra

Jordi Merí
David Díez

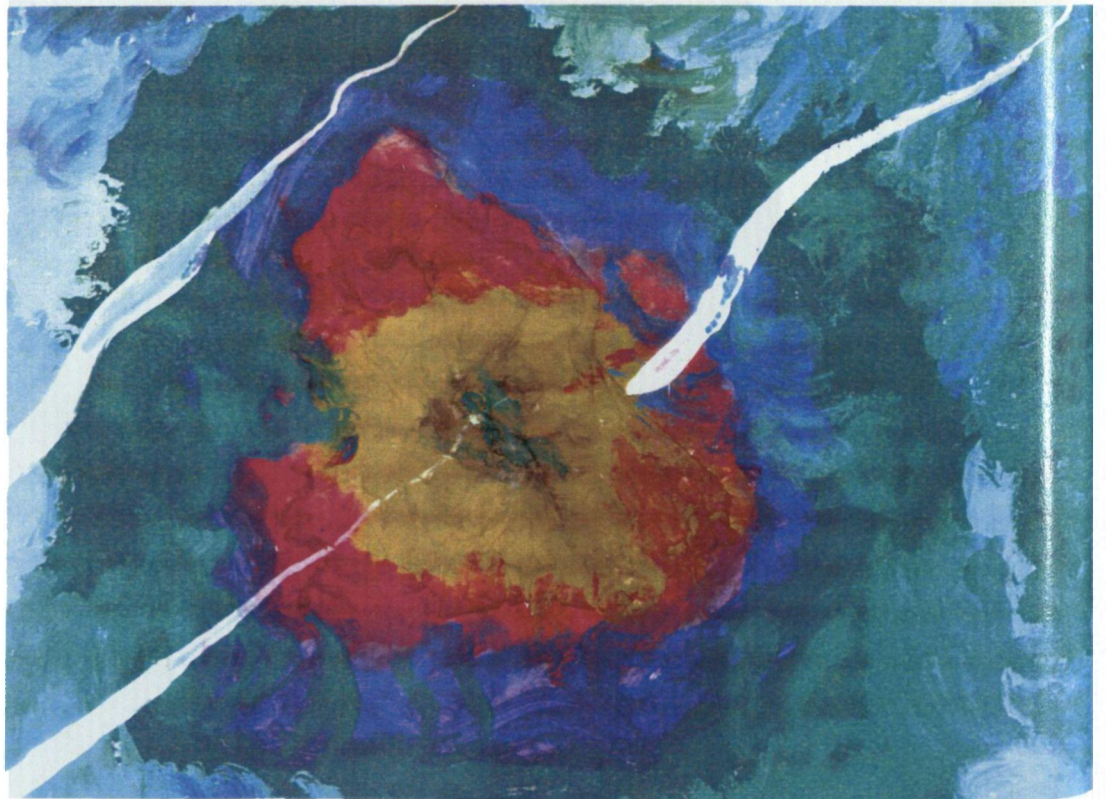
Marta Ferri
Samuel García

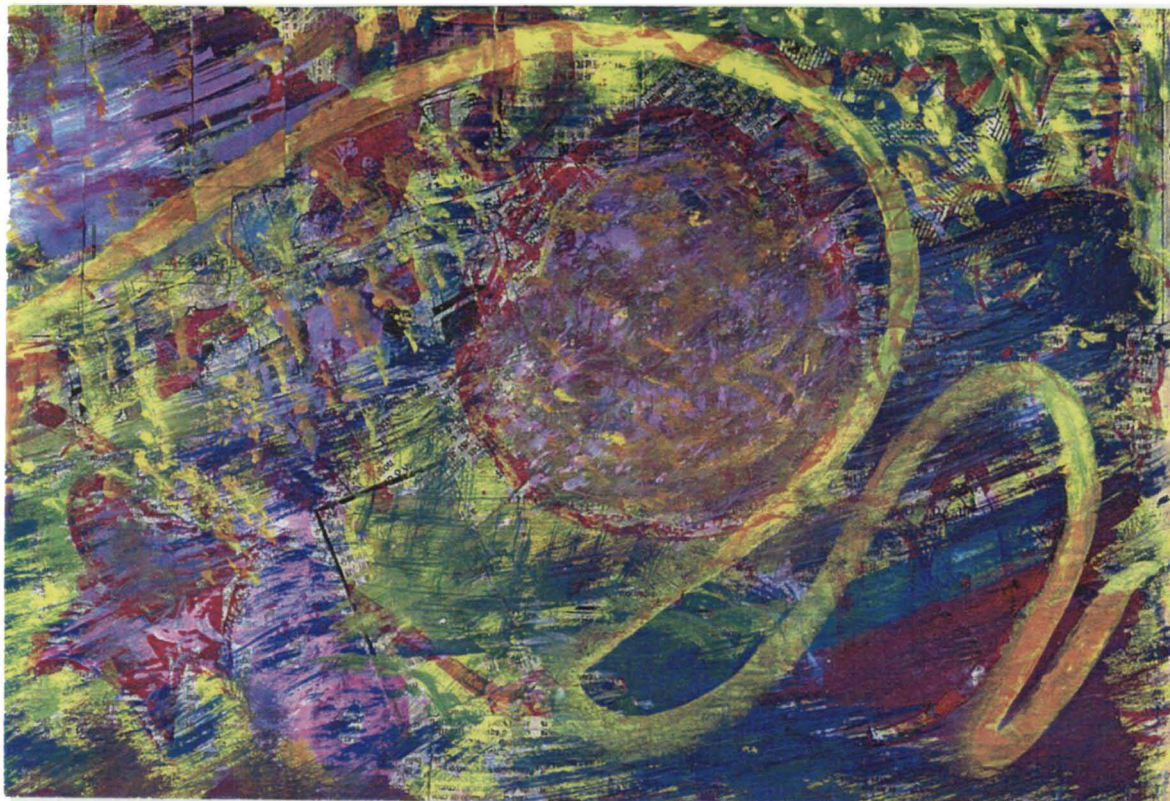
Maite Sanjuan
Cristina Villa

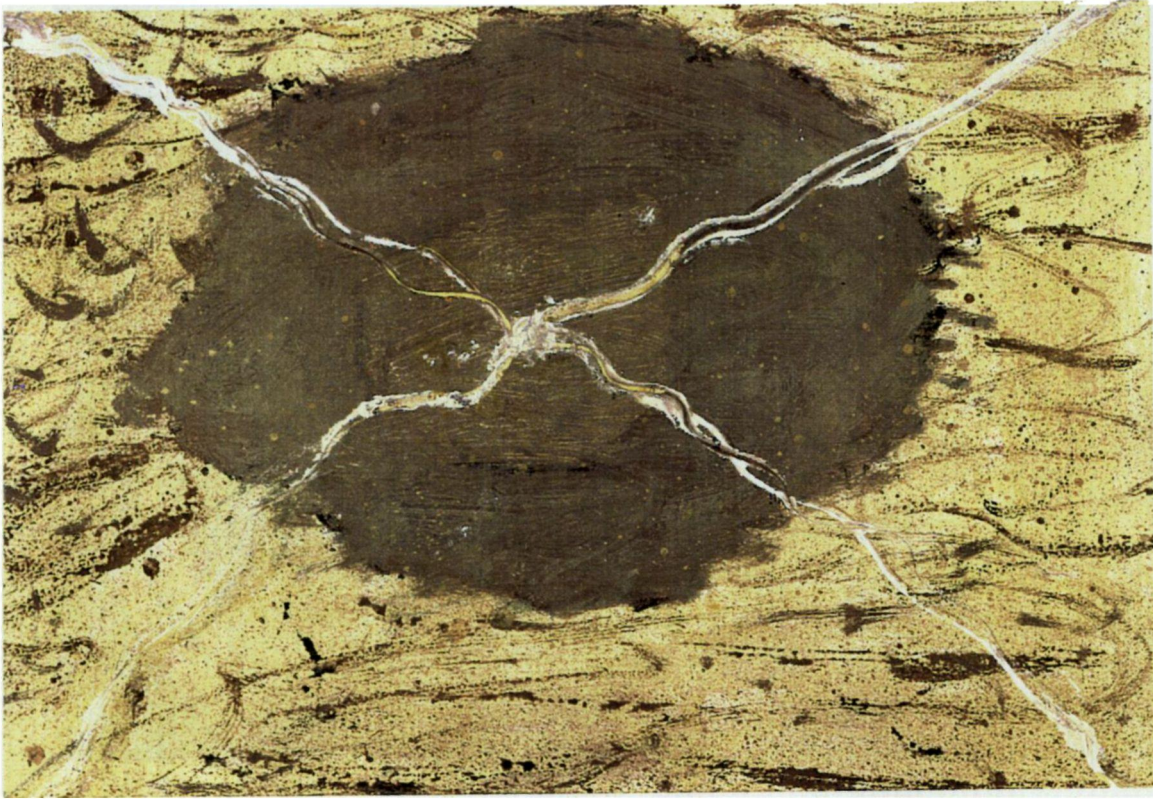

Samuel G. Martos
M^{ra} Carmen Pol

Núria Mitjá
Mª Castora Prol

Ana Mª Berceiro
Juan Rodríguez

♦ TÍTULOS QUE PUSIERON LOS ALUMNOS DE 1º DE B.U.P. A LAS DIAPOSITIVAS DE OBRAS INFORMALISTAS DEL PINTOR ROMÁ VALLÉS:

- "descontrol de la nada"
- "mi esperanza buscando salida"
- "mi vida fragmentada"
- "desahogo que escapa lentamente desde mi interior de las entrañas"
- "mi ilusión por vivir"
- "mis distintos niveles de energía"
- "paisaje deprimido"

Deseos extraídos por los estudiantes de "una caja mágica":

- "un mundo sin guerras"
- "una paloma de la paz"
- "un paisaje con luna llena"
- "mi pareja ideal"
- "una rubia explosiva"
- "unas vacaciones interminables"
- "un viaje alrededor del mundo"
- "mucho dinero"
- "una ley para no hacer la mili"
- "unos deseos de aprender a escuchar para ayudar a quien lo necesite, etc. etc."
- "el fin de la guerra de un país"
- "una buena vida"

4.2.6

El fuego y el agua

A partir de la ya comentada exposición de "Poesía Visual 92" el Ayuntamiento de Barcelona continuó propiciando varias exposiciones con las obras de los alumnos del grupo "B.U.P. Disseny", y sufragando unos espléndidos catálogos y carteles que crearon en el alumnado un gran entusiasmo al ser reconocidas sus obras.

Con el tema "El Fuego y el Agua" se crearon las obras para la exposición que llevó el título Esplai Públic. "Projectes joves per una ciutat bella". Curso 1.987/88.

En su realización intervinieron varios seminarios de dibujo pertenecientes a distintos institutos, el Seminario de Filosofía del I. B. Joanot Martorell y la biblioteca del mismo instituto que integraban dicho grupo.

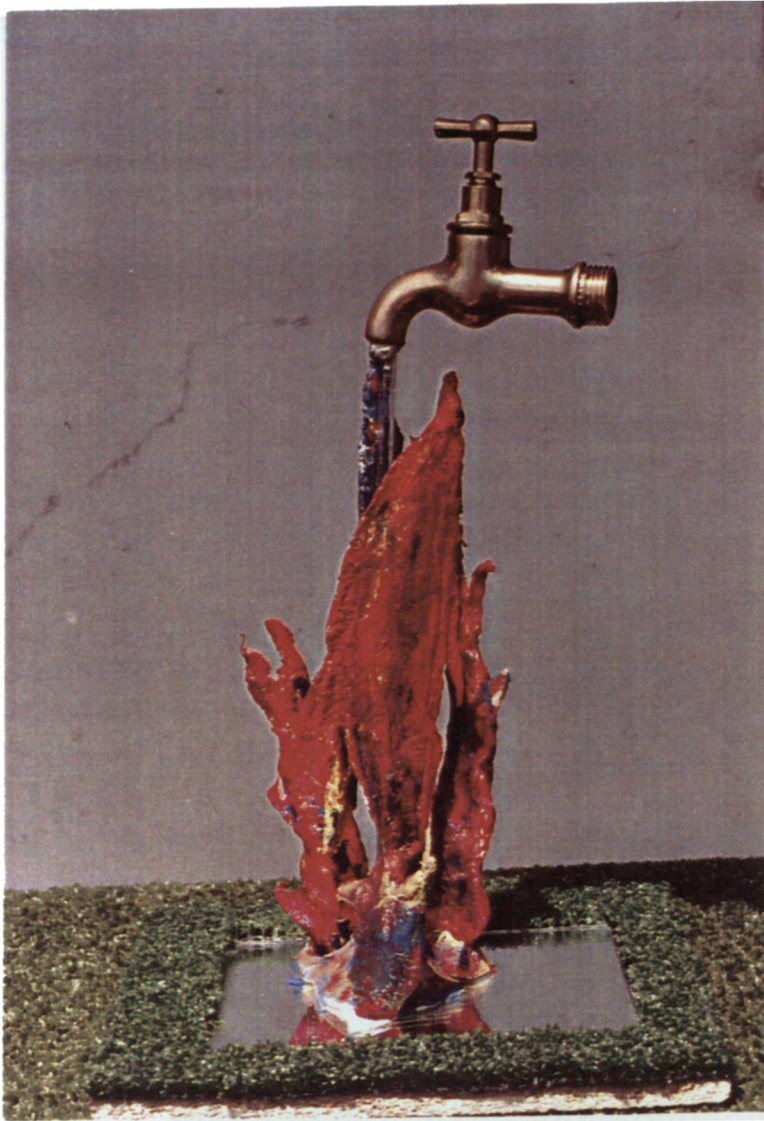
Todos los componentes del equipo efectuaron aportaciones sobre el fuego y el agua: filosofía en el plano mitológico, biblioteca en el poético y los profesores de dibujo en el plástico y sonoro. Se asistía y comentaba a exposiciones, espectáculos que tuvieran relación con el tema. Se realizaron sesiones analizando los dos elementos y su incidencia en: la naturaleza, en la sociedad y en el individuo, creando los alumnos frases alusivas a los tres niveles.

En el I. B. Ausias March en una segunda fase se realizaba el trabajo corporal de identificación con el fuego o con el agua, según la línea de Gisèle Barret y a través de un soporte sonoro (música muy próxima a los alumnos: Mike Olffield, Michel Jarre).

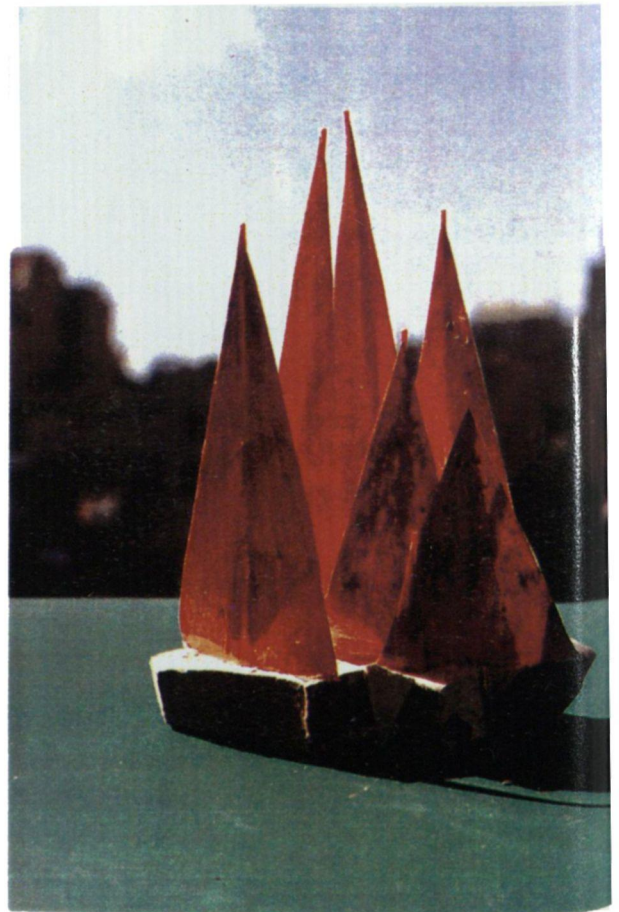
Por último, por medio de bocetos creaban sus respuestas plásticas: bidimensionales y tridimensionales.

Olga Crochet, el seu treball va servir com escenografia en la inauguració de una de les exposicions del nostre grup a la Casa Elizalde, i també es va motnar a l'escenari del saló d'actes de l'I.B. Ausias March per al de celebrar la diada de Sant Jordi, juntament amb el treball corporal (motivació) de l'activitat *"El Foc"*, portada a terme per els estudiants de l'E.A.T.P. Disseny.

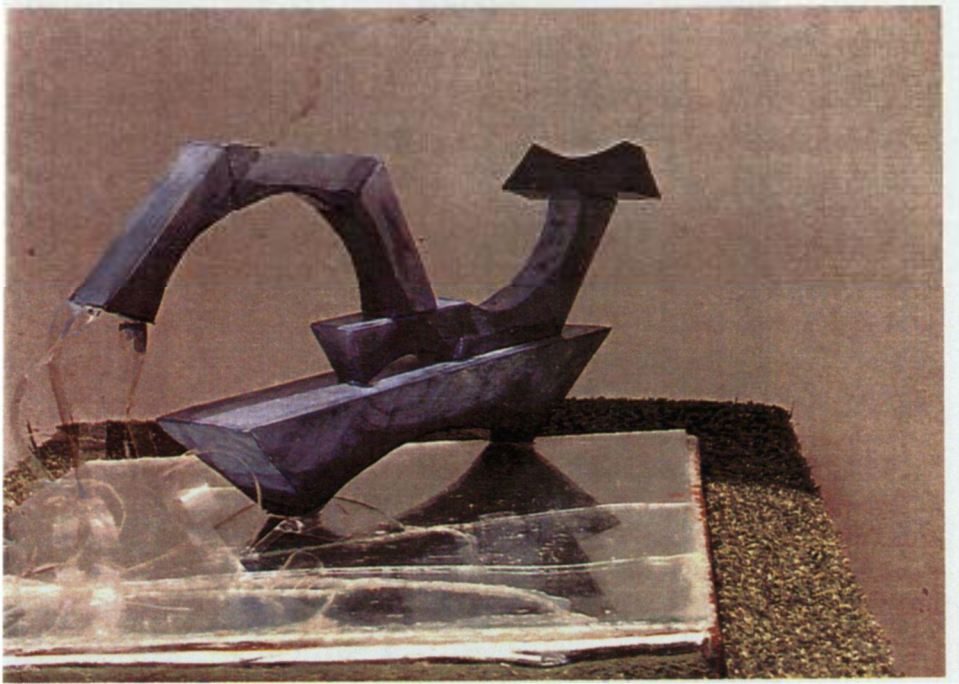

Elisabeth Salvador
Sergio Gómez
Joan Cejas
Olga Crochet

Carmen Castro
J. L. Ojeda

Xavier Alegre
Marta Salazar
Josep Mateu
J.R. Belenguer

Carlos Torregrosa
Ricard Bernadó
Gemma Galera

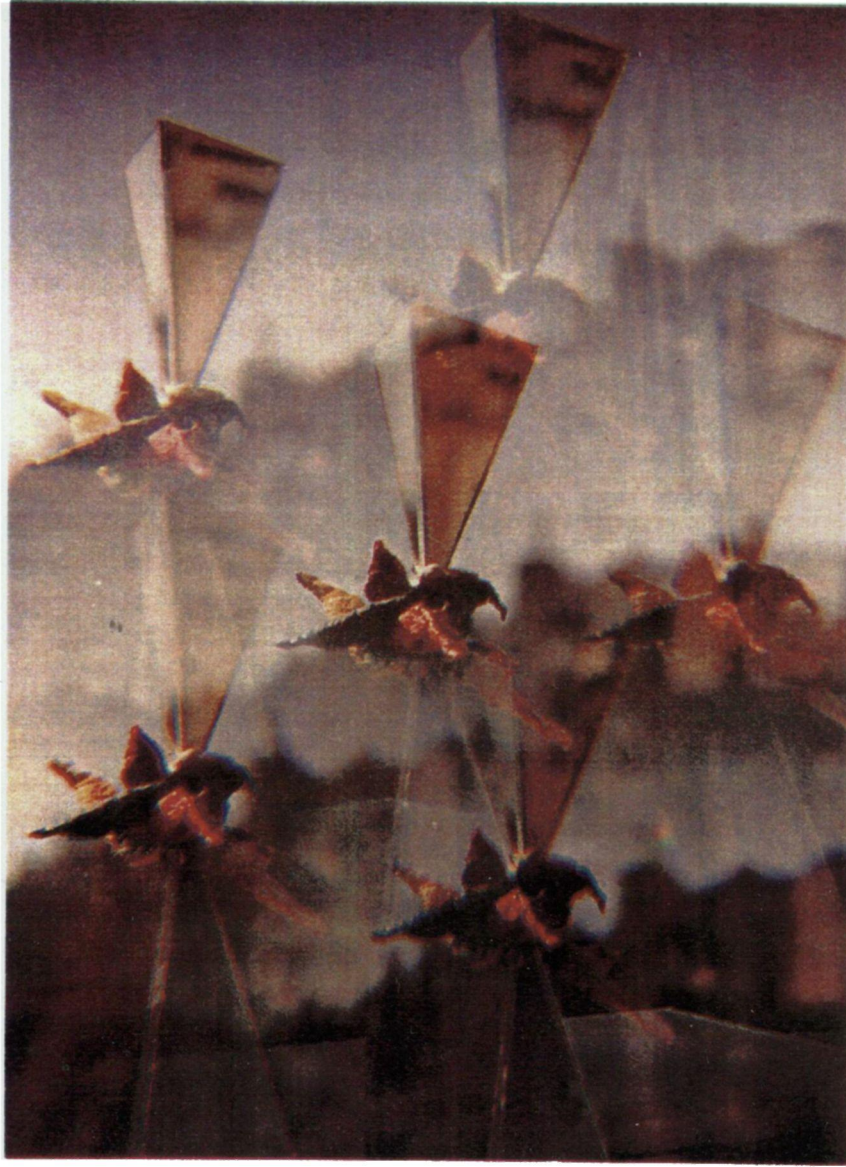

J. A. Minaya
Marta Fernández

Carmen Castro

♦ TÍTULOS QUE LOS ALUMNOS/AS PUSIERON A LAS
IMÁGENES DEL FUEGO

- Destrucción
- Poder
- Control
- Magia
- Ritual
- Madurez
- Interior
- Ardor
- Verdad
- Brujería
- Misterio
- Nacimiento
- Sabiduría
- Sensualidad
- Vivacidad
- Sueño
- Orden
- Armonía
- Solidez

♦ ANÁLISIS DEL FUEGO EN LA NATURALEZA, EN LA
SOCIEDAD Y EN EL INDIVIDUO

FOC A LA NATURA

- * El volcà escopia foc pels seus queixals
- * El foc del llamp deixa calcinat l'abet
- * El foc s'arrossegava arrasant tot el que podia

FOC A LA SOCIETAT

- * La llar de foc escalfava els llargs contes de l'àvia
- * La barricada flamejant impedia el pas dels furgons
- * La flameta de l'encenedor va calcinar aquell brut

FOC AL INDIVIDU

- * El gest de venjança es podia veure als seus ulls plens de foc
- * La fogosa lluita cos a cos el portà a un record salvatge i ancestral de matar
- * Els dos amants eren plens de foc de passió

Sergi Perelló i Miró 2ºD

EN LA NATURALEZA

- * Las hojas secas gemían de dolor mientras eran consumidas por aquel monstruosos animal embravecido que las devoraba sin piedad, enrojecido por la ira.
- * El rayo que cayó del cielo inició la encarnizada batalla entre el aire y la tierra.
- * El sol con su potente fuego iba calentando la suave y húmeda tierra poco a poco, deshidratándola y dejándola tosca y resquebrajada.
- * La pequeña cerilla extraviada encendió un fuego tenue que más tarde se fortaleció, siendo después apagado por la fuerte tormenta.
- * El fuego de la fogata se vio extinguido rápidamente por la seca tierra arrojada sobre él.

EN LA SOCIEDAD

- * En la Edad Media se utilizaba para calcular el censo el fuego, es decir, se calculaban los hogares existente para conocer el número de familias.
- * El calor penetrante de la chimenea reunía a la familia en una calurosa y guarnecida situación.
- * El fuego consume el cigarro poco a poco, convirtiéndolo en sucia y maloliente ceniza.
- * El suave y delicado fuego del hornillo de camping gas calentaba las exquisitas patatas.
- * La llama de la vela iluminada en la casa oscura y tenebrosa.

EN EL INDIVIDUO

- * La voraz llama me consumía las entrañas.
- * Siento fuego en la piel, siento fuego en mi ser, siento ganas de ti, siento de los hasta de mi si estoy contigo
- * En su mirada perversa se reflejaba el poderoso y enloquecido fuego.

- * Su ansia de venganza era fuego que atormentaba sus pensamientos
- * La ira era fuego que le consumía vivo

Juan Luís Ojeda 2ºC

EN LA NATURALEZA

- * Es el elemento más bello de la creación, pero al mismo tiempo uno de los más destructivos.
- * Se encuentra en los volcanes, las estrellas, cuando se quema algo etc., en la naturaleza suele ser destructivo, como por ejemplo un volcán, pero no siempre, pues sin la luz del Sol no existiríamos.
- * El fuego es uno de los pocos elementos que puede llegar a dominar al hombre.
- * La armonía de colores del fuego en la naturaleza es perfecta.

EN LA SOCIEDAD

- * Fue un elemento creado por el hombre, que le sirvió para protegerse del frío y para avanzar en general.
- * Era un elemento relacionado con la brujería, la magia y el misterio.
- * Actualmente tiene una importancia muy elevada, pues sin él no podríamos hacer cosas que ahora nos parecen tan sencillas, como calentar la comida, tener calefacción etc.
- * En la sociedad el fuego suele causar pánico cuando no se puede controlar, pues al adueñarse las llamas de un edificio u otras cosas, destruye todo lo que encuentra.
- * La agonía del fuego es penosa, pues nos muestra el poco sentido que tiene la vida.

EN EL INDIVIDUO

- * El individuo tiene un fuego interior, pero que es irreal, o sea que no se puede percibir por los sentidos, solamente con los sentimientos.
- * El fuego del alma, de la pasión, de la furia, etc., son muchos de los fuegos interiores que reaccionan ante un estímulo exterior.
- * Este tipo de fuego no hace daño físico, pero psíquicamente puede afectar a una persona muy fácilmente y llegar a causarle grandes daños.

Elisabeth Salvador Guillen 2ºC

◆ DURANTE EL TRABAJO CORPORAL

Contestaciones del alumnado a la pregunta ¿Quién soy yo? formulada a través de pequeñas tarjetas de papel.

¿Quién soy yo?

- Una niña, una mujer, una anciana.

¿Qui sóc jo?

- Sóc la noia que viu més intensament.

¿Quién soy yo?

- Soy una persona triste que busca compañía.

¿Qui sóc jo?

- Sóc qui porta els sentiments escrits per a qui pogui sentir com jo.

¿Quién soy yo?

- Una niña mimada por la mala suerte.

- ...

◆ GUIÓN DEL TRABAJO CORPORAL SOBRE EL FUEGO

TRABAJO A NIVEL DE SUELO

- Soy - eres, una llama pequeña - muy pequeña - que está empezando a vibrar...
- Un extremo de tu ser, tus cabellos, los dedos de tus manos, de tus pies, se van convirtiendo en llama viva y alegre, pequeñita, que poco a poco está empezando a crecer...
- Todo tu ser se va transformando en esa energía cálida y vigorosa que es el Fuego...
- A veces necesitas comunicar tu calor a otra llama que tienes al lado -o por el contrario necesitas acercarte, recostarte, cerquita de otro fuego para animarte...

TRABAJO A NIVEL MEDIO

- Te vas transformando en una llama mayor que asciende con vigor al cielo.
- Tus brazos, tu cuerpo, tus piernas, tu cabeza...; todo es Fuego. (Mete tu cuerpo en la música).

TRABAJO A NIVEL ALTO

(Tener presente la imagen de la llama, las piernas son también Fuego)

- Eres una llama grande, hermosa y vital. Disfrutas creciendo libre. No tienes impedimentos. Te extiendes. Avanzas. Te desplazas hacia el bosque (Os podéis relacionar unos con otros, el trabajo resulta más expresivo).
- Seguí penetrando hacia el bosque...

Bosque:

Surge la amenaza, el peligro, todo se vuelve acechante. Las llamas no encuentran alimento, desfallecen, luchan, se retuercen, se revelan, se yerguen, encuentran bocanadas de aire, que les anima un poco, pero poco a poco, pierden vigor, pierden altura.

Otra vez se trabaja en el **nivel medio**. Se arriman unos a otros, -la música baja de volumen - y el fuego poco a poco se va extinguiendo, en el mismo sitio que empezó. Poco a poco, pequeñas chispas todavía, para acabar juntitos unos con otros en un montón de cenizas. Queda una última llama que al final sucumbe.

Musicografía:

"Tubular Bells". Milke Oilfield
-para fuego que nace y crece.

"El templo de la gloria". A.J.P. Ramesu. Obertura.
-para fuego en pleno apogeo.

"El pájaro de fuego". Stravinsky
-para fuego amenazado.

**POEMA DEL FUEGO CREADO POR LOS ALUMNOS
DURANTE EL TRABAJO CORPORAL**

- *Fuego quémame*
- *Fuego transmíteme tu poder*
- *Fuego que tu llama no cese hasta que ilumine el lado oscuro del universo*
- *Fuego personifícate*
- *Fuego acaricia las sombras de la oscuridad*
- *Fuego arrasa el odio*
- *Fuego quema la hipocresía de los hombres*
- *Fuego enciende el camino para llegar a las estrellas*
- *Fuego quema el desamor*
- *Fuego quema lo más bello*
- *Fuego préstame una llamita para encender un corazón*
- *Fuego arrasa la violencia*

POEMA DEL AGUA

- *Paz*
- *Atardecer*
- *Frío*
- *Sensibilidad*
- *Destrucción*
- *La furia de Neptuno*
- *La mirada del agua*
- *El fantasma del agua*
- *El hombre acuático*
- *Compasión despierta la fragilidad de la nieve*
- *Ruptura del hielo*
- *Almas acuáticas*
- *El calor de las aguas*
- *Tranquilidad en la montaña nevada*
- *La balada de la montaña*
- *Todo pasa y todo queda*
- *El Olimpo del mar*
- *Las flores del hielo*
- *La resistencia de Zeus*
- *Buscando el fin del mundo*
- *Sin final*
- *El curso de la vida*
- *Ira de las aguas*
- *El desprendimiento de las aguas*

4.2.7.

La Tierra y el Aire

Con el nombre de "Esplai Públic II: Projectes joves per a una ciutat bella" se exhibió en la casa Elizalde, esta tercera exposición producto de las obras que los alumnos realizaron con el tema "Tierra y aire" Curso 88/89.

Como en la experiencia anterior, intervino todo el grupo "B.U.P. Disseny" siguiendo pasos similares a los ya citados: reuniones para planificar, asistencia a exposiciones y espectáculos que tuvieran relación con el tema, aportación de material de imágenes visuales, soportes sonoros, poemas, etc.

En el I.B. Ausias March, la motivación siguiendo las pautas del ejercicio anterior, se realizó con un trabajo corporal relativo al aire y la tierra que incluía la elaboración de un poema colectivo surgido del propio trabajo.

Posteriormente, tuvieron lugar las respuestas plásticas en bi y tridimensional. También se realizaron audiovisuales a través de diapositivas y cintas grabadas.

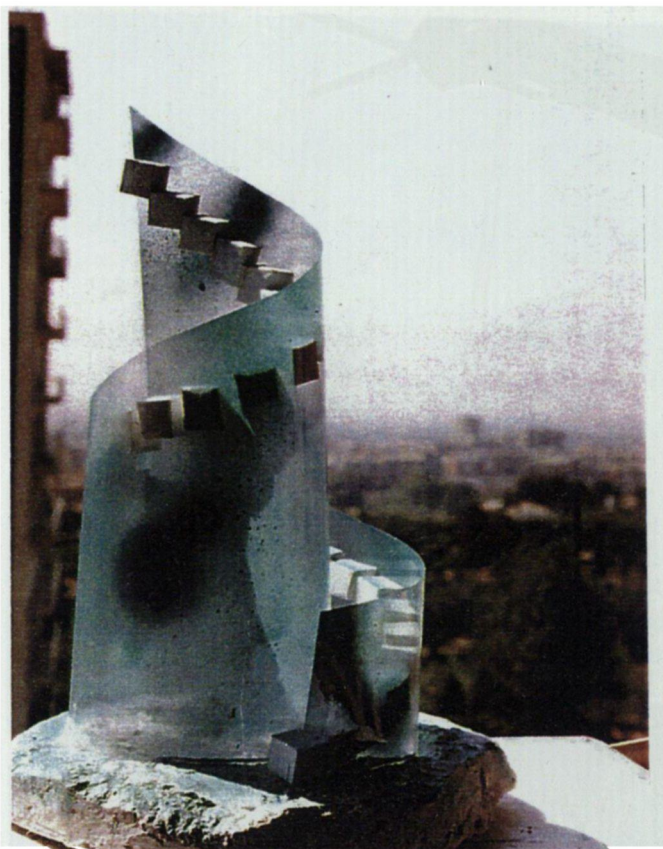
TRABAJO CORPORAL

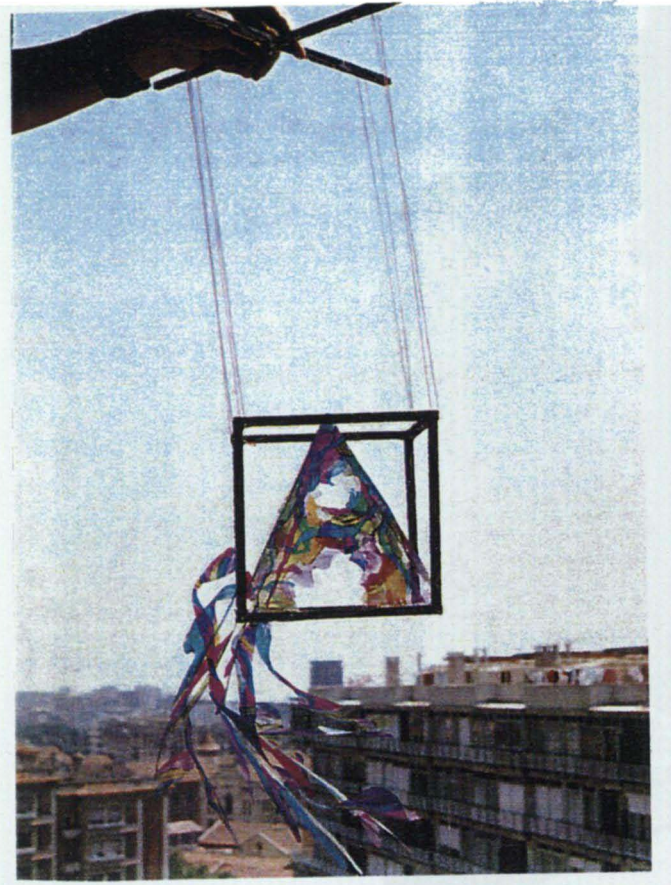
- Escapar al cuerpo, que reposa ligero en el suelo y flota sobre el suelo.
- Cuerpo parecido a una hoja, a una flor, a una nube.
- Situaciones mágicas: elevarse sobre una alfombra voladora, elevarse en el aire gracias a un poder mágico.
- Con los ojos cerrados, imaginar que se atraviesa el espacio como el hombre invisible. Imaginar que se deja el cuerpo como una corteza, una cáscara que se hunde en el aire en forma de espíritu, de soplo...

330

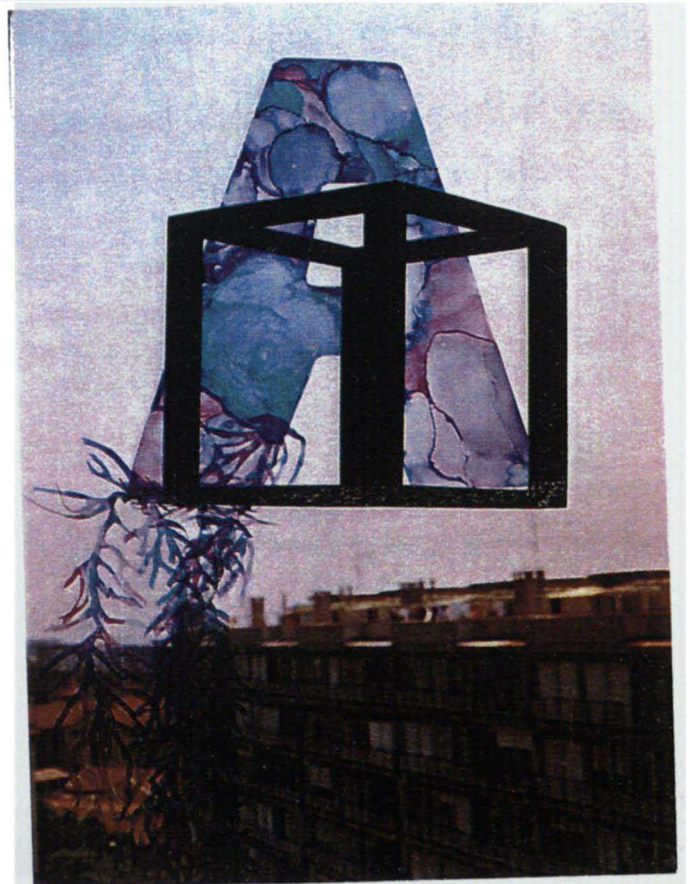
**EXPERIENCIAS GRUPALES
E INDIVIDUALES REALIZADAS EN
EL ÁREA VISUAL Y PLÁSTICA**

Sergi Cano
Oscar García

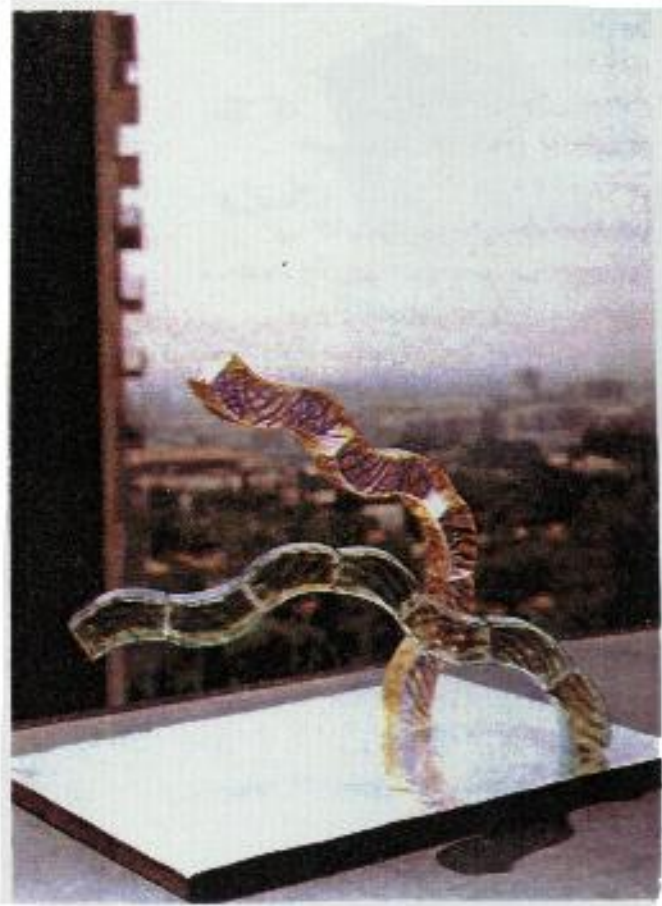

Montse León
Sara Giner

Juan Besos
Pablo Guillén
José Antonio Mur

Xavier Grau
Carlos Torregrosa

Raúl Martínez
Yolanda Alonso

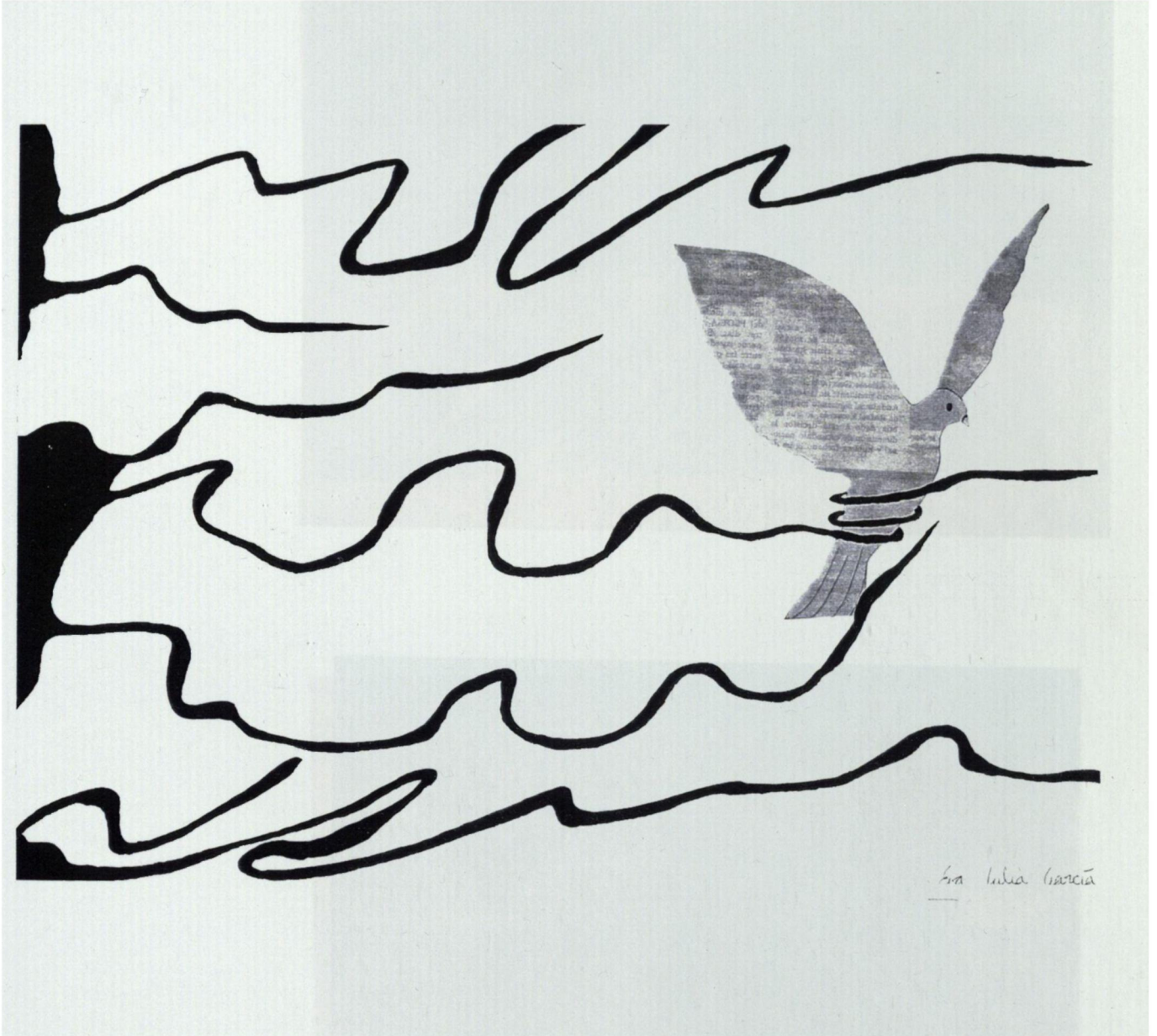

Jordi Aparicio
Núria Mitjá

Eva Juliá

Carla Arrú
Yolanda Linares

Sandra Palasi
Cristina Villa

Carina López
Juan Rodríguez

Acto de inauguración de la exposición en la Casa Elizalde, a cargo de un grupo de alumnos.

