

LA LUZ COMO MATERIA ARTÍSTICA Y RECURSO DOCENTE

Light as artistic material and teaching resource

Autores: J. Antonio Asensio Fernández¹ y María-Dolores Callejón Chinchilla²

¹ Universidad de Barcelona. asensiotoni@gmail.com

² Universidad de Jaén. callejon@ujaen.es

Enviado: 13/08/2014

Aceptado: 20/09/2014

Resumen

Con motivo del año de la luz se presentan en este texto experiencias didácticas de los autores utilizando la luz, que es, además, tema de sus investigaciones. A pesar de su importancia en la práctica artística, no es habitual la consideración de la luz como materia artística y recurso docente, más allá del análisis y estudio de sus propiedades, de su incidencia sobre los objetos, las formas y los volúmenes, sobre la profundidad y perspectiva. Diversidad y gran número de artistas contemporáneos la utilizan; se revisan ejemplos de su uso a lo largo de la historia del arte para terminar proponiendo posibilidades y ejemplo para su utilización como recurso docente.

Palabras clave: arte, luz, enseñanza de las artes, recursos docentes.

Abstract

On the occasion of the year of light, didactic experiences of the authors are presented in this text using light, which is also the subject of their research. Despite its importance in artistic practice, it is not usual to consider light as an artistic subject and teaching resource, beyond the analysis and study of its properties, its impact on objects, forms and volumes, on the depth and perspective. The diversity and large number of contemporary artists use it, as review examples of its use throughout the history of art to end up proposing possibilities and example for its use as a teaching resource.

Keywords: art, light, education of the arts, teaching resources.

INTRODUCCIÓN

“Hemos sido una cultura de superficies tal, que no hemos mirado realmente a la luz [...] no tenemos buenos instrumentos de luz porque somos realmente tan sólo una cultura de cosas. Afortunadamente estamos en la actualidad en un punto en que esto está empezando a cambiar” (Turrel, 1992, pág. 60.)

Adelantándose al mundo actual de las pantallas, Moholy Nagy, artista, teórico y pedagogo de la Bauhaus, interesado por la luz y el movimiento, defendía el uso de los materiales de su tiempo, experimentando de manera interdisciplinar, entre otros, con la fotografía y el cine, señalando: “este siglo pertenece a la luz” (Moholy Nagy, 1924, pág. 144).

Así lo reitera la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien el 20 de diciembre de 2013, en su 68ª Asamblea Anual, declara el 2015 como Año Internacional de la Luz “reconociendo la importancia de la luz y las tecnologías basadas en ella” y “su papel para la vida de los ciudadanos del mundo y para el desarrollo futuro de la sociedad mundial”, “en áreas como la energía, la agricultura, la medicina, el ocio, la educación, etc.” (ONU, 2014, pág. 1-3). Para ello se crea una plataforma internacional¹ para presentar los proyectos y actividades que se van desarrollando. En España, es la Sociedad Española de Óptica² quien gestionará un portal, para la celebración del Año Internacional de la Luz, con la misión de difundir todas las actividades y materiales que vayan apareciendo en esta conmemoración, un portal que cuenta con un apartado especial para proyectos artísticos y didácticos, en diferentes áreas en torno a la luz.

En este caso, se unen arte y didáctica para presentar la luz como recurso docente y creativo.

LUZ Y VIDA

“Siendo algo tan poderoso, las situaciones en las que se percibe su presencia son frágiles. Me gusta trabajar con ella para que se la sienta físicamente, para conseguir que se la perciba la presencia de la luz habitando un espacio. (Ammann, 1991, pág. 102)

---

¹ <http://www.light2015.org>

² <http://www.sedoptica.es/SEDO/>

La luz es componente esencial, de la visión, de cada objeto..., conformador del espacio, de la profundidad...; es la esencia de la fotografía, del cine..., en general, de las imágenes proyectadas, de las pantallas (de televisión, del ordenador u otros dispositivos), pero, esencialmente, es un elemento necesario para la vida y el bienestar.

La luz, además, ha sido considerada como atributo, representando la posición positiva delante de la oscuridad o el oscurantismo, y, aquellas personas vistas como iluminadas, ha sido referencia de sabiduría y los hace poseedores de la verdad.

La luz, que todo lo ilumina, es poderosa, y, su fuente, el sol, reverenciado como ente divino. Existe una conexión primaria, que ha hecho de ello motivo de estudio y observación por las distintas religiones y civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, motivo de construcción de templos para su adoración y utilizado para conseguirlo.

Un ejemplo es el caso del templo de Abu Simbel, hecho construir por Ramses II con el objeto de divinizarse a si mismo como deidad además de a su esposa Nefertari. Ambos templos estan dispuestos uno al lado del otro, situado al lado izquierdo el dedicado al faraón.

(Fig. 1) Templo de Abu Simbel, Egipto. Fuente: fotografía personal

Este templo construido en la roca de la montaña es un pasillo rectangular con salas a los extremos, situándose al fondo del pasillo central las figuras sentadas de cuatro de los dioses más significativos de la cultura egipcia: Ptah, Amón-Ra, Ramsés II una vez divinizado y Ra-Horajti. Solo dos días del año, entra por la puerta principal un rayo vertical de luz que ilumina el rostro de todos los dioses, excepto el de Ptha, Dios del inframundo; y, esos días son el 22 de febrero, aniversario del faraón y el 22 de octubre día de su coronación.

ARTE Y LUZ

La luz supuso también un elemento transcendental en la construcción de catedrales e iglesias cristianas, la importancia de los rosetones y vidrieras como transmisión de ideas a través de sus imágenes en una sociedad en la cual el índice de analfabetismo era muy alto. El caso de la Catedral de Palma de Mallorca es un claro exponente de la importancia de la luz en los templos cristianos, siendo éste especialmente significativo por el misterio que aun envuelve al templo en cuanto a los conocimientos de astronomía demostrados por sus constructores. Posee el rosetón original más grande del mundo de construcción gótica, 13,8 metros, llamado el ojo del gótico, además tiene una orientación no habitual en los templos de la época, causa ésta que parece ser la razón para que se produzca el espectáculo de luz, también, siempre dos días del año, el 2 de febrero y el 11 de noviembre.

No se pretenden hacer un recorrido histórico ni analizar histórico o sociocultural aspectos que no están estrechamente relacionados con la interpretación plástica de obras artísticas relacionadas con la luz y la escultura desde una visión contemporánea, sino ofrecer como referente para los alumnos, los aspectos creativos, artísticos y plásticos que intervienen en las diferentes maneras de trabajar la luz dentro del espacio tridimensional, priorizando en las maneras de interpretar la obra de arte en lugar de centrarnos en los aspectos técnicos o funcionales. Son efectos fascinantes, que facilitan el interés cerca de la luz y de la multitud de posibilidades plásticas que esta ofrece en cuanto al arte contemporáneo en todas sus vertientes y especificidades técnicas, conceptuales y poéticas, además de significar una gran herramienta como recurso docente.

La luz es materia del arte; más allá de la tradicional consideración de luces y sombras, de sus matices e intensidad, del claroscuro para conseguir la tridimensionalidad sobre dos dimensiones, tanto en obras planas como en espacios y volúmenes.... más allá de todo ello, los artistas han sabido captar su potencial vivencial, han sabido utilizarla para emocionar (y

emocionarse) (Eco, 1997), a veces de forma más sencilla, otras más sofisticadas, que transforman los espacios públicos, llenándose de arte y luz.

En el transcurso de los siglos, las artes han ido evolucionando de muy diversa manera, tanto en el contenido como en los materiales empleados para desarrollar las obras artísticas. Las tendencias estéticas y artísticas se han ido reinventando según el pensamiento, pasando por intervenciones representativas, ornamentales o de carácter religioso para cultivar el gusto por la belleza y la representación del mundo que nos envuelve de muy diversas maneras y formas de interpretarlo. A partir del siglo XX los conceptos artísticos varían ostensiblemente tanto en los contenidos como en las formas de hacer, entrando en juego componentes psicológico, filosóficos o poéticos. Recordemos los "Ready made" de Marcel Duchamp, quien puso los fundamentos del arte conceptual, elaborando su obra artística a partir de objetos a los que cambia su sentido para convertirlos en objetos artísticos lejos de su función inicial.

Los procesos artísticos han adquirido nuevas características en lo que se refiere al arte contemporáneo, éste ofrece multitud de posibilidades y visiones, poniéndose de manifiesto una clara tendencia por la idea de pluridisciplinaridad a la hora de abordar el proyecto artístico. Entran en juego concepciones artísticas distintas como es el caso del performance o acción, que puede aglutinar diferentes disciplinas artísticas y creativas como la música, la imagen, el vídeo, la escultura, la danza, la poesía etc. De esta manera, se establece una línea divisoria muy fina entre disciplinas, aplicándose por ejemplo procedimientos escultóricos a los escenográficos o viceversa, como es el caso del artista Robert Wilson o el grupo La Fura dels Baus.

En lo que se refiere a los materiales a emplear, éstos adquieren un sentido especial cuando el contenido de la obra lo reclama; en el arte contemporáneo, esto es un requisito que se cumple en muchos casos con una clara apuesta por las nuevas tecnologías. Uno de esos materiales que cada vez más, adquiere una representatividad destacable en todas las tendencias artísticas contemporáneas es precisamente la luz, tanto en la dimensión artificial o eléctrica, como en otra dimensión más poética que recupera la observación de la luz natural como manifestación creativa en una dimensión más filosófica y de recuperación de valores existenciales. Este es el caso del artista norteamericano James Turrell y sus intervenciones a modo de observatorios de la luz, aun en la oscuridad (1992).

Artistas prioneros como László Moholy-Nagy, Julio Le Parc o más actuales como James Turrell, Jim Campbell, Dan Favin -entre otros-, suponen algunos de nuestros referentes. Para Moholy-Nagy (1924) la fotografía, era, en su misma esencia, y la primera, creación con luz. Sin embargo, como hemos visto, no fueron los pioneros en el uso de la luz como elemento fundamental de la práctica artística, ni serán los últimos.; estando de actualidad la creación de

espectáculos de luces o el grafiti con luz...; e irán surgiendo nuevas formas de utilización.

APLICACIONES PEDAGÓGICAS

“La luz y las formas racionales están enzarzadas en combate; la luz las pone en movimiento, curva lo que es recto, hace paralelos los óvalos, inscribe círculos en los intervalos, hace a los intervalos activos”. (Klee, 1968).

Desde la educación infantil tiene interés el uso de la luz como recurso docente, tanto desde las ciencias como de las artes; un ejemplo de ello es la plataforma www.luz2015.es/Docentes.php

En este caso, además, nos unen motivaciones personales respecto a la investigación (Callejón-Chinchilla, 2012 y Asensio-Fernández, 2015) y, a la docencia, con el interés de mostrar, a los alumnos las posibilidades del tratamiento de la luz, en un contexto interdisciplinar, y, en concreto, especialmente en el espacio tridimensional, planteando a los alumnos instalaciones artísticas, en las que sombras y luces tengan un papel de interés. Consideramos que la luz, supone un elemento no solo importante, sino fundamental, que hemos de tratar dentro de los lenguajes artísticos, especialmente, en cuanto al arte contemporáneo. Y, cada uno lo hace en el nivel educativo y las asignaturas en las que imparte docencia.

En la materia de *Entorno estético y contexto lúdico en Educación Infantil* (asignatura obligatoria del grado de Educación la Universidad de Jaén) los alumnos han de desarrollar y llevar a cabo, en grupo, un proyecto de creación en el espacio educativo. Díaz-Obregón (2006) señala los valores educativos de la instalación artística y Abad (2009) demuestra posibilidades de acción desde edades tempranas. Se les insiste a los alumnos en que no se busca decorar el lugar, sino generar un ambiente, un medio que propicie la experiencia estética y motive el aprendizaje. Para ello se les muestran posibilidades de los distintos materiales para realizarlo, y, entre ellas, se descubre el interés de la luz y las sombras, para presentárselas a los niños. Abad y Moya (2007) proponen Instalaciones de luz para bebés, para fomentar el aprendizaje y el bienestar. A veces son solo transparencias en las ventanas, otras el uso de focos de luz en la oscuridad..., buscando la belleza del espacio escolar, siguiendo el pensamiento pedagógico de Loris Malaguzzi y la estética de las escuelas infantiles de Reggio (Hoyuelos, 2006).

En *Ámbitos socioculturales de la Educación artística* (asignatura optativa que se oferta en los grados de Educación Infantil y Primaria, también en la Universidad de Jaén), entre otras

formas de expresión artística (creación de álbumes ilustrados, mini-*fanzine*, video-performances, instalaciones, etc.), se muestra a los alumnos recursos de la escenografía, la expresión dramática y el teatro para la reflexión y la crítica, el desarrollo y la integración social. Los alumnos, después de experimentar otras posibilidades (marionetas, teatro de sombras, mimo, etc.), han de elaborar una propuesta con luz negra, elaborando el texto –que puede ser una adaptación-, escenarios y personajes, incorporando los sonidos y/o música que consideren más adecuados y representarla ante sus compañeros. Esto facilita a los alumnos una actualización pedagógica, con métodos alternativos de enseñanza, una serie de herramientas que desarrollan la imaginación y la creatividad (De Pedraza y Torrent, 2013). Como señala Hoster (1998: pág. 241) el objetivo "consiste en vivenciar la expresión dramática como fuente de desarrollo integra de la persona y vehículo de crecimiento grupal": en el juego teatral se posibilita la expresión y comunicación, la interacción de afectos y emociones, permite combatir estereotipos y crecer en equipo. Además, el teatro negro es una herramienta sencilla para trabajar con personas con deficiencias y capacidades diversas. No sólo es cuestión de transmitir contenidos o valores: es fundamental [...] un clima que favorezca que las acciones metodológicas tengan resultados de vital importancia para el alumno" (Palópoli, 2005).

En la Universidad de Barcelona, en el grado de Bellas Artes, se trata el tema de la luz en el arte, en la asignatura *Proyectos de la creación artística* (troncal de 2 curso); planteando, en ambos casos previamente un trabajo individual y después, un proyecto más complejo y de trabajo grupo: la materia *Unidades de la experimentación artística, espacios artísticos: luz y mutaciones ambientales* (Optativa de 2º ciclo), si se ocupa de manera específica el tema.

En la asignatura obligatoria de segundo curso del Grado de Bellas Artes "Proyectos de la Creación Artística", se utilizan dos herramientas de referencia: La poesía y la luz. Planteando un primer ejercicio individual basado en el poema *El Romance de la Pena Negra* de Federico García Lorca de su libro *El Romancero Gitano* (Lorca, 1928). El ejercicio en cuestión es una propuesta de instalación o performance con un claro dominio de la luz en sus múltiples miradas (Asensio, 2014).

Un segundo ejercicio en esta misma asignatura de "Proyectos de la Creación Artística" también contempla la luz y la poesía como ejes fundamentales, con la variación de que el poema es libre e incluso propio y se trabaja la propuesta en grupos de cuatro alumnos, de esta manera se fomenta el trabajo en equipo y la suma de sinergias de los componentes del grupo.

En la asignatura optativa de segundo ciclo del Grado de Bellas Artes "Unidades de la Experimentación Artística, Espacios Artísticos. Luz y Mutaciones Ambientales", el lenguaje es el mismo respecto a la asignatura anterior obviando el elemento narrativo como mecanismo de

referencia en la elaboración de los distintos proyectos y haciendo énfasis en la construcción creativa del discurso artístico. Evidentemente, la luz es el punto de partida y referente fundamental para tal construcción.

(Fig. 2) Performance Iluminados. José Antonio Asensio 2015. Fuente: fotografía personal. La propia obra supone un referente utilizado en la docencia para acompañar a explicaciones preparatorias de las clases teóricas que anteceden al proceso de elaboración de los proyectos.

CONCLUSIONES

Entre las múltiples variantes plásticas, el uso de la luz permite motivar a nuestros alumnos y desarrollar en ellos múltiples perspectivas de observación y adoptar diversidad de aplicaciones estéticas, no habituales; en los trabajos van evidenciando la interdisciplinariedad del arte contemporáneo en el que, en torno a la luz, imagen, video, escenografía, expresión corporal, sonido y tecnología se dan la mano para conjugar creaciones artísticas colaborativas, ricas y novedosas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad Molina, J. (2009) Iniciativas de educación artística a través del Arte Contemporáneo para la Escuela Infantil. [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. <http://eprints.ucm.es/9161>

Abad, J. y Moya, V. (2007, Julio-Agosto). Instalaciones de luz en el aula de bebés: aprendizaje y bienestar. *Aula de Infantil*, 38 p. 2

Agut, H., Benages, S García, A. y Aguilla, R. (2000-2001). Taller de teatro negro. *Ñaque. Teatro, expresión, educación*, 17, 36-39.

Ammann, J.C. (1991), *Azul purpúreo y resplandeciente*, en Museo Guggenheim: Las últimas vanguardias 1940 - 1991. Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York) Madrid: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Asensio Fernández, J.A. (2014). *Una revisión de la luz como nuevo factor creador en la escultura. Desde 1950 hasta nuestros días*. (Tesis doctoral. Universidad de Barcelona). <http://hdl.handle.net/10803/145558>

Callejón-Chinchilla, M-D (2012). *Educación y terapia artística: implementación de un proyecto de teatro negro*. (Tesis doctoral. Universidad de Jaén). <http://ruja.ujaen.es/handle/10953/365>

Callejón-Chinchilla, M-D y Yanes Córdoba, V. (2012). Creación de entornos de aprendizaje en infantil: experiencia estética y juego. *EA, Escuela abierta: revista de Investigación Educativa*, 15, 145-161.

De Pedraza Carbonero, M. del P. y Torrent Ruiz, M. A. (2013). *Teatro negro. Más allá del aula*. Barcelona: INDE.

Díaz-Obregón Cruzado, R. (2006). *Arte contemporáneo y educación artística: los valores potencialmente educativos de la instalación*. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). <http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t26912.pdf>.

Eco, U. (2012) [1997]. *Las estéticas de la luz. En Arte y belleza en la estética medieval*. Págs. 56-65.

García Lorca, F. (1954) [1928]. *Romancero Gitano*. Madrid: Aguilar

Hoster Cabo, B. (1998). El taller de teatro negro y de animación. *EA, Escuela abierta: revista de Investigación Educativa*, 2, 239-254.

Hoyuelos, A. (2006). *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*.

Barcelona: Octaedro.

Klee, P. "The diaries of Paul Klee". University of California Press. Berkeley (CA), 1968.

Larrañaga, J, (2006) [2001]. *Instalaciones*. San Sebastián: Nerea.

Moholy-Nagy, L. (2005) [1925]. *Pintura, fotografía, cine*. Barcelona: Gustavo Gili.

ONU (2014). *Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, 2015*
Resolución 68/221, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2013.

<http://www.light2015.org/Home/About/Resources.html>

Palópoli, M.C. (2008) [2005]. *Didáctica de las artes plásticas*. Buenos Aires: Bonum.

Torrent Ruiz, M. A. y de Pedraza Carbonero, M. del P. (2008). Teatro negro. En M.J. Cuéllar Moreno y M.C. Francos Cal. *Expresión y comunicación corporal, para la educación, recreación y calidad de vida*. (Págs. 263-282). Sevilla: Wanceulen.

Turrell, J. (1992). *Nunca no hay luz... incluso cuando toda la luz se ha ido puedes seguir viéndola*. (Entrevista con Alison Sarah Jaques). Madrid: Fundación Caja de Pensiones.