

UNA APROXIMACIÓN AL CAMINAR COMO EXPERIENCIA ESTÉTICA EN LA ACADEMIA

An approach to walking as an aesthetic experience at the Academy

Francisco Javier Serrano Navamuel

Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona. Contacto: pacoserranonavamuel@ub.edu

Enviado: 08/04/2017

Aceptado: 10/05/2017

Resumen

Desde finales del siglo pasado se han ido incorporando a la enseñanza asignaturas y proyectos pedagógicos en el que el caminar ha sido el eje de metodologías y propuestas estéticas más allá de las clases magistrales dentro del aula. La Academia griega, el proyecto de la Escuela Moderna, pasando las vanguardias y las propuestas artísticas de Walking Art han servido de base para que muchos docentes incorporem en nuestras propuestas pedagógicas la posibilidad de salir del aula para experimentar de manera empírica la teoría generada durante estos años, generando nuevas formas de interpretar y reflexionar sobre el territorio y su relación con la imagen.

Palabras clave: Pedagogía, Caminar, Arte, Territorio, Imagen.

Abstract

Since the end of the last century teaching subjects and pedagogical projects have been incorporated into teaching, in which walking has been the axis of aesthetic methodologies and proposals beyond the master classes within the classroom. The Greek Academy, the project of the *Escuela Moderna*, passing the avant-garde and artistic proposals of Walking Art have served as the basis for many teachers to incorporate in our pedagogical proposals the possibility of leaving the classroom to experience in an empirical way the theory generated during these years, generating new ways of interpreting and reflecting on the territory and its relation to the image.

Keywords: Pedagogy, Walking, Art, Territory, Image.

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XX se han conocido diferentes proyectos tanto artísticos como culturales donde el caminar han tenido una importancia en su desarrollo, desde las deambulaciones de las primeras vanguardias, las derivas situacionistas y sus paseos psicogeográficos hasta los proyectos personales de los walking art. El mundo académico¹ ha ido incorporando diferentes maneras de caminar en sus metodologías con el fin de poner en práctica, de manera empírica, aquello que se habla en el espacio cerrado del aula. Caminar y experimentar lo que ocurre en el entorno más cercano nos ayuda a pensar y generar conocimiento sobre las preguntas básicas que hace la filosofía: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? En este artículo nos centramos en algunos proyectos docentes vinculados al arte, el territorio y la imagen y presentamos lo que podrían ser los orígenes de estas propuestas pedagógicas.

Academia clásica

En Atenas, las distintas escuelas filosóficas tomaban el nombre del lugar donde se impartía la enseñanza. La Academia era la escuela de Platón y Aristóteles adoptó el nombre de Liceo. Las dos escuelas se encontraban fuera de la ciudad. La escuela de Platón amplió su espacio hacia el jardín del personaje mítico Academo, un olivar sagrado en el que, además de impartir filosofía, se estudiaban otras disciplinas². Aristóteles instaló su escuela en los jardines del gimnasio dedicado a Apolo Licio. Este impartía sus lecciones caminando y leyendo junto con sus alumnos por los paseos -peripatos- del recinto, llegándose a llamar a su filosofía peripatética y a conocer a sus alumnos como peripatéticos. La costumbre de Aristóteles de caminar con sus alumnos la había adoptado de la tertulia ambulante que realizaba Sócrates³, que consistía en caminar departiendo con amigos y conocidos. Diógenes Laercio lo comenta en *Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres*: "Tomó en el Liceo un sitio para pasear, y paseando allí hasta la hora de unirse los atletas, filosofaba con sus discípulos, y de este paseo fue llamado peripatético." (Mina, 2014: 20)

¹ Nos referimos como académico a cualquier forma de enseñanza reglada.

² En la Academia también se estudiaba geometría, medicina, matemáticas, retórica y astronomía.

³ *Diálogos* platónicos.

Escuela moderna *¡Volvamos a la naturaleza!*

Un grupo de niños caminan junto con su maestro a través del campo, en el que se ve como revolotean mariposas sobre unas matas con flores. Unos días antes, Don Gregorio, nombre del maestro de una escuela rural en los tiempos de la República⁴, había comentado a los alumnos que con la llegada de la primavera realizarían la clase de Historia Natural caminando por el campo. Acto seguido les hizo esta pregunta: *¿A ustedes les gusta la Naturaleza?* Los niños no supieron que responder. Posiblemente nunca se habían detenido a mirarla; *La Naturaleza, amigos míos, es el más sorprendente espectáculo que puede ver el hombre...*⁵

Este maestro republicano posiblemente simpatizaba con la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza⁶, contemporánea de las teorías pedagógicas de la Escuela Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia. Estos proyectos pedagógicos compartían una formación donde las enseñanzas fueran científicas y humanistas, el pensamiento libre e individual, abriendo la escuela a las dinámicas de la vida social y laboral, al excursionismo, organizando actividades de descubrimiento del medio natural fomentando el desarrollo integral del alumnado a través de juegos y ejercicios al aire libre.

Ferrer i Guàrdia publica en el Boletín de la Escuela Moderna⁷ un artículo sobre la enseñanza de la geografía de Elisée Reclus⁸ en el que recomienda que en el estudio de la naturaleza terrestre, conviene proceder por la vista, por la observación directa a través de largos paseos comunes alrededor de la residencia habitual, adaptando las conversaciones suscitadas por la vista de los objetos y de los paisajes. Es evidente que Reclus entiende que la experiencia estética del territorio es vital para su reconocimiento y aprendizaje.

Escuela británica

En los años sesenta, los profesores Peter Kardia⁹ y Anthony Caro enseñaban escultura en el St. Martins School of Arts. Mientras Caro enseñaba a sus alumnos un tipo de escultura formalista,

⁴ Nos referimos a la 2ª República española, entre 1931 y 1936.

⁵ *La lengua de las mariposas*", película de José Luis Cuerda, con guion de Rafael Azcona basado en *La lengua de las mariposas*, *Carmiña* y *Un saxo en la niebla* del libro *¿Qué me quieres, amor?* (Alfaguara, 1996) de Manuel Rivas

⁶ La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto pedagógico que se desarrolló en España entre 1876 y 1936.

⁷ Boletín de la Escuela Moderna, Año II, Núm. 6. (Pág. 65) Barcelona, 31 de marzo de 1903.

⁸ Geólogo anarquista francés.

⁹ Su nombre real es Peter Atkins. Fue profesor de Royal College of Art de Londres y del St. Martins School of Art. En esta última escuela desarrolló varios programas de enseñanza considerados radicales y poco ortodoxos, como el "Curso A" o "The locked Room".

Kardia hacía todo lo contrario. Este les alentaba a que se cuestionaran las formas que la escultura podría adoptar independientemente de la forma, color, material o composición y que se animaran a experimentar y plantear la escultura como una forma de pensar. (Corvo, 2013: 27). Uno de los experimentos didácticos de Kardia fue "The Locked Room"¹⁰, que consistía en encerrar a los estudiantes en una habitación vacía y blanca durante ocho horas al día, todo el primer trimestre del curso para "liberarlos" y llevar a sus estudiantes a una especie de grado cero. En este contexto coincidieron Hamish Fulton y Richard Long, dos artistas que no sentían mucho interés por el academicismo, algo que compartieron con otros compañeros de su generación y que les permitió experimentar otras formas de percepción y representación del espacio escultórico. Long y Fulton son dos ejemplos representativos de lo que se denomina *walking art*, una forma particular de realizar arte, que utiliza la caminata como práctica y experiencia para generar obra, paisaje y pensamiento (Corvo, 2013: 21), generalmente en espacios naturales (Long) o alrededores de entornos urbanos (Fulton).

Imagen 1: Hamish Fulton. Caminata en Riaño - Fundación Cerezales, 2017. (Fotografía: Jean Marc Manson)

¹⁰ <http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/year-locked-room> (Recuperado el 30/07/2017)

PROYECTOS CAMINANTES

Observatorio nómada

El Grup d'Observació i Intervenció en el Territori (OITgroup) fue una línea de investigación del Departament de Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, formado por los profesores del departamento Carles Ameller, Maria Dolors Tapias y Pere Grimau, dedicados a producir, recopilar y difundir experiencias sobre la ciudad y la ultraciudad¹¹, con el propósito de construir una red de observación crítica entorno a las múltiples maneras de practicar y percibir el territorio.

El OITgruo se origina en el 2007 durante la realización del proyecto Rieres/Rambles¹², propuesta del colectivo Stalker¹³ y el colectivo Observatori Nòmada Barcelona (ON BCN), del que OITgrup formaron parte. El grupo estuvo activo desde el 2007 al 2009 y desarrolló el proyecto ON Riu Llobregat, una parte de de lo que debería haber sido la continuación del proyecto Rieres/Rambles.

ON Riu Llobregar se desarrolló en dos partes: Taller ON Riu Llobregat, abierto a la participación colectiva, con conferencias, debates y un tres recorridos a pie (*roamings*) por los entornos de las localidades barcelonesas de Martorell, Olesa de Montserrat y Abrera con el objetivo de desarrollar el proyecto, profundizar en el conocimiento del territorio transitado, conceptualizar experiencias y problemáticas observadas en el territorio y trabajar en grupos para fomentar el conocimiento transdisciplinar. La segunda parte del proyecto consistió en la realización de cuatro proyectos de creación, desarrollados durante el año 2009, en el que la experiencia sobre el territorio se materializó de manera estética a través de la fotografía.

Estos proyectos fotográficos, realizados por una selección de alumnos de la Facultat de Belles Arts¹⁴ fueron expuestos en la propia facultar y en los municipios de Olesa de Montserrat y Martorell, permitiendo convertir esta exposición en un taller transdisciplinar para los alumnos de la ESO del

¹¹ El concepto ultraciudad se aplica a la exploración del territorio basada en la experiencia de los proyectos de grupo Stalker/ON, implicando una concepción territorial radial, donde hay un centro y una periferia compleja, como es el caso del área Metropolitana de Barcelona.

¹² Rieres/Rambles consistió en una exploración colectiva y transdisciplinar en el que cinco grupos de personas caminaron simultáneamente durante tres días desde distintos puntos de la cercanía de Barcelona hasta entrar en la ciudad Condal.

¹³ Ver <http://www.stalkerlab.org>

¹⁴ Los proyectos realizados fueron *Cardinals*, de Neus Roca y Francisco Navamuel, *Arqueologies del present* de Arantxa Reus y Tomeu Sastre, *Riuades* de Laia Ribé y *Paisatges residuals* de Iker Álvarez.

IES Daniel Blanxard de Olesa de Montserrat, en el que utilizan el arte como herramienta capaz de articular diversas materias para reflexionar y tomar consciencia de la complicada situación del entorno del Baix Llobregat Nord.

Imagen 2: Cartel de exposición. (Fotografía:Pere Grimau)

Transigrafías

Los fotógrafos Carlos Albalá¹⁵ e Ignasi López, bajo el Proyecto Bside¹⁶, proponen una experiencia participativa en forma de talleres llamado Transigrafías¹⁷, que tiene como objetivo conocer, interpretar, documentar y representar el entorno periurbano de la ciudad a través del acto del caminar (Rodríguez, 2015: 199).

El primer taller lo realizaron entre el 27 y el 30 de mayo de 2011, en el festival de fotografía emergente de Granada PA-TA-TA, donde caminaron por la otra Granada, la no "turística", en un recorrido individual pero con una mirada compartida. La metodología fue realizar un paseo de ida donde se priorizaba la experiencia misma de estar caminando por un territorio, sin realizar ninguna fotografía que pudiera representar esta experiencia, para después volver fotografiando y documentando lo que cada participante entendía que mejor representaba la experiencia vivida. Posteriormente, la suma de estas miradas se representaba a nivel gráfico y conceptual, en un

¹⁵ Carlos Albalá es el seudónimo de Carlos Javier Rodríguez Sánchez.

¹⁶ El Proyecto Bside incluyó la creación de Bside Books, editorial independiente para la publicación de trabajos relacionados con el territorio y los desplazamientos urbanos, activa entre 2011 y 2014.

¹⁷ El concepto transigrafía está ligada a la palabra transurbancia (del latín trans, «a través», y urbis, «ciudad»), término que acuñó el arquitecto Francesco Careri (2009). (Rodríguez, 2015: 199)

formato acotado a un A3 por persona. El formato del taller se realizó en cuatro jornadas: Una primera jornada donde se presentaba el proyecto, otra donde se realizaba la caminata compartida y la edición, trasladando a un mapa el recorrido realizado. Una tercera jornada en el que se formalizaba el proyecto a través de una presentación individual con un posterior debate grupal y una cuarta sesión en el que se configuraba la publicación final con el resultado del taller¹⁸ (Rodríguez, 2015: 204).

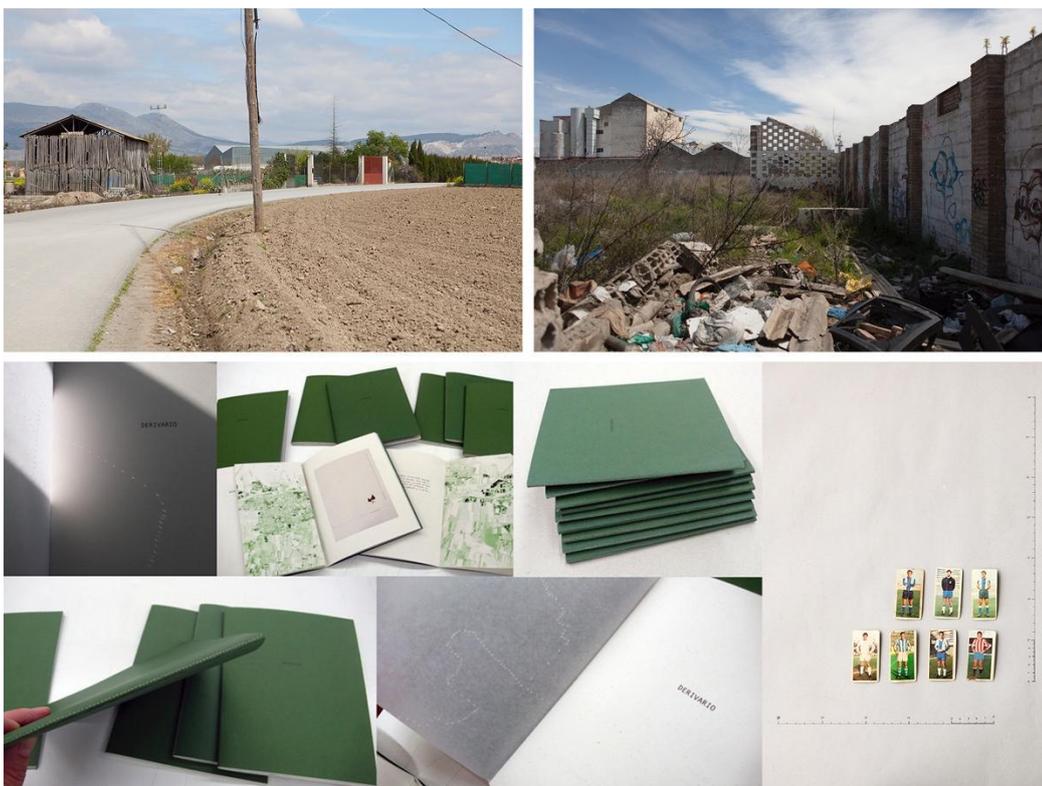

Imagen 3: Transigrafías Reloaded, Santa Fé (Granada) Publicación "Derivarios". (Fotografía: Paco Navamuel)

Cuatro años después volvieron a Granada para realizar el taller *Transigrafías Reloaded*, los días 5 y 6 de abril de 2014 en el Instituto de América de Santa Fé (Granada) en colaboración con LAB-TT¹⁹ y el proyecto editorial Ciengramos. El taller se incluiría en la exposición *Lugares al límite*²⁰,

¹⁸ El resultado final del taller se puede consultar en: <http://issuu.com/bsidebooks/docs/transigrafias> (Recuperado el 2/7/2017)

¹⁹ Laboratorio de Territorios en Transformación.

²⁰ "Lugares al límite. El paisaje en transición de la Vega de Granada" (12 de marzo al 2 de mayo de 2014) fue una exposición donde se presentaron los resultados de un conjunto de experiencias artísticas, docentes y de investigación desarrolladas durante varios años de trabajo en la Vega de Granada. Una serie de fotografías y artistas vinculados de maneras diversas a Granada, así como un conjunto de asignaturas de la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada, participantes en el proyecto de

una variación en relación al primer Transigrafías que realizaron, una variante interesante para poder generar un diálogo más cercano al contexto espacial donde se desarrollaba el taller (Rodríguez, 2015: 210), creando una comunicación visual híbrida, a medio camino entre la autoedición, el proceso compartido y el formato expositivo. Rodríguez destaca de manera positiva en hecho de contar con la Universidad de Granada para poder desarrollar ideas y propuestas autogestionadas en paralelo a los programas de formación en instituciones de educación superior, al contar entre los participantes con alumnos de la propia facultad junto con profesores de diversas facultades de bellas artes.

Artes en tránsito

En el curso 2013-2014, La Unitat d'Experimentació Artística (UEA) *Les Arts en Trànsit: Visions Nòmades* fue una asignatura ofertada como optativa para los alumnos de los últimos cursos del Grado de Bellas artes de la Universitat de Barcelona, una apuesta pedagógica experimental e interdepartamental, línea de trabajo desarrollada por el Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS), Grup de Recerca i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona.

Coordinado por el Dr. Josep Mata Benedicto, con la colaboración de los doctorandos Joan Miquel Porquer y Paco Navamuel, la asignatura se centró en explorar el concepto del tránsito -el camino, el viaje, el movimiento en el espacio físico y conceptual- como motor de creación y de reflexión ética y estética en el arte contemporáneo en el Parc Agrari del Baix Llobregat, elegido por ser un espacio de alta complejidad paisajística de la periferia de Barcelona, en el que se sobreponen distintas capas de realidad: unas infraestructuras viarias y ferroviarias de fuerte impacto visual y territorial, auténticos obstáculos paralelos al río, en el que se mantiene la actividad agrícola tradicional junto con huertos alternativos de ocupación suburbana; un territorio de frontera que invita al tránsito, a deambular, al descubrimiento y la sorpresa. (Mata, 2015: 18)

La metodología consistió en cinco salidas tuteladas, combinadas con salidas autónomas de cada estudiante de acuerdo a las necesidades de su proyecto junto con sesiones teóricas y tutorías, tanto individuales como grupales (Porquer, 2015). El objetivo final consistía en que el alumnado acabara materializando el trabajo final de dos maneras: a través de la imagen fotográfica pensada

innovación docente Laboratorio de Territorios en Transformación, evidenciaban, desde distintas perspectivas, los fenómenos y lógicas que están modificando el paisaje cercano a la urbe.

como obra autónoma²¹ y la realización de un *libro de artista*²².

El resultado final se pudo ver en la exposición *Traç·Baix·Walk·2015, Walking Art, Paisatge i Fotografia* entre el 22 de marzo y el 22 de junio de 2015 en la *Masia de Can Comas*, centro de interpretación del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Imagen 4: Cartel exposición Traç·Baix·Walk·2015. (Diseño Àngela Balaguer. Fotografía: Pep Mata)

CONCLUSIÓN

El caminar como práctica estética, permite relacionarnos con nuestro entorno en una dimensión cognoscitiva, de conocimiento y reconocimiento sobre el territorio que podemos materializar de múltiples maneras. A través del arte nos revela aquello que permanece ante nuestros ojos en silencio, oculto. El paseo contribuye a renovar la mirada, activando los sentidos,

²¹ Por medio de la acumulación de fotografías que pudiera editarse de manera individual para poder ser expuesta.

²² El formato tradicional de entrega en muchas asignaturas es el dossier. En este caso se hizo una apuesta por la autoedición, en el que el Dr. Josep Mata lleva trabajando en el aula desde hace décadas, con gran aceptación entre el alumnado, al obtener un trabajo que puede servir como carta de presentación una vez acabados los estudios.

fusionando tiempo y espacio. Salir del aula y poner en práctica lo aprendido nos permite dialogar con el territorio, cuestionarlo y comprender el lugar que habitamos. Los docentes que trabajamos en ese camino tenemos el compromiso de convertir la teoría y el conocimiento en experiencia, que es de lo que trata el caminar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ameller, C.; Tapias, M.D, y Grimau, P. (Dir.) (2011). *ON Riu Llobregat*. Barcelona: Universitat de Barcelona; Departament de Disseny i Imatge, Ajuntament de Martorell, Ajuntament de Olesa de Montserrat.
- Azcona, R. (1999). *La lengua de las mariposas*. Madrid: Ed. Ocho y Medio.
- Corvo Ponce, J (2013). *Walking art: Práctica, experiencia y proceso generadores de paisaje y pensamiento*. Barcelona: Programa de Doctorado: La realidad asediada: posicionamientos creativos. Bienio 2007-2009. Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona
- Mata Benedicto, J. (2015). *Un paisatge de segona mà, territori de frontera*. Publicado en: Traç·Baix·Walk·2015, Walking Art, Paisatge i Fotografia. Barcelona: Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona.
- Mina, J. (2014). *El dilema de Proust o el paseo de los sabios*. Córdoba: Editorial Berenice.
- Porquer Rigo, J.M. y Mata Benedicto, J. (2014). *La autoedición editorial en una Unidad de Experimentación Artística del Grado en Bellas Artes (UB)*. Revista del CIDUI nº2. Recuperado el 4/8/2017 de: <http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/710/681>
- Reclus, E. (1903). *La enseñanza de la Geografía*. Incluido en: Ferrer i Guàrdia, F. Boletín de la Escuela Moderna. Barcelona.
- Rodríguez Sánchez, C.J. (2015). *Ambientes de aprendizaje colaborativo en comunidades artístico-pedagógicas*. (Tesis doctoral). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.