

**UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE DESDE LA FACULTAD DE
 BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. LA LUZ EN LA
 ESCULTURA COMO DISCIPLINA ARTÍSTICA.**

**An Innovation Teaching Experience from the Barcelona's Fine Art University.
 The Light is the Sculpture as an artistic discipline.**

Autor: José Antonio Asensio Fernández

Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. *Contacto:* toniasensiofern@ub.edu

Enviado: 4/05/2010

Aceptado: 28/06/2010

Resumen

En las enseñanzas referidas a estudios artísticos y en este caso a disciplinas escultóricas, no existe una única realidad, sino tantas interpretaciones como posibles docentes puedan aportar su verdad desde su propia experiencia profesional y artística. Esta diversidad, en cuanto a las tendencias y tecnologías aplicadas a los comportamientos escultóricos, obliga a investigar nuevos mecanismos pedagógicos, destinados a dotar nuestra docencia de más contenidos y de una mayor diversificación de la información. Este es el caso de la experiencia sobre las tendencias escultóricas donde la luz tiene un papel preponderante, que yo aportó dentro de un proyecto de innovación docente, y que estamos llevando a cabo un amplio grupo de profesores del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.

Palabras clave: escultura y luz, educación artística, investigación, innovación, trabajo en equipo.

Abstract

This There is not an unique reality in the artistic studies and, in this case, in the sculpture disciplines. Otherwise, there is as interpretations as possible as possible teacher's points of view, that are based on their own professional and artistic experiences. This diversity of interpretations leads to a variety of technologies and trends in the sculpture perspective of each teaching professional and develop the necessity of investigate new pedagogic mechanisms. These mechanisms provide our teaching with more contents and a larger diversity of information. According to this framework, I am working in a new sculpture tendency based on the Light as a preponderant element. My contribution is included in an Innovation Teaching Project that is being executed by a group of teaching professionals of the Sculpture's Department of the Bracelona's Fine Art University

Keywords: Sculpture and Light, Artistic Education, Investigation, Innovation, Group-work.

INTRODUCCIÓN

Al igual que otras muchas disciplinas artísticas u otras totalmente al margen de las artes, la escultura no es precisamente una de esas especialidades sujetas a estrictas normativas y cánones predeterminados, al contrario de esto, las tendencias escultóricas están y han estado en continua transformación, muchas veces mutando incluso con otras disciplinas y materiales que años atrás no habríamos podido concebir como manifestaciones escultóricas. Es precisamente debido a esta reflexión, la razón de que algunos docentes nos planteásemos la idea de la diversidad en cuanto a las tendencias escultóricas como a los materiales que intervienen en ellas, siendo este un buen punto de partida para crear una línea de trabajo y de innovación docente, destinada contemplar ese fenómeno que en nuestra opinión, ayudará a ejercer una docencia más rica y completa, tanto en los contenidos como en los fundamentos propios para entender la disciplina desde todas las perspectivas posibles que la contemplan.

En el ámbito de la enseñanza de disciplinas referidas a las artes plásticas, el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes perteneciente a la Universidad de Barcelona, viene trabajando hace años una serie de estrategias destinadas a mejorar los contenidos que los estudiantes han de asimilar y por tanto también facilitar el camino para adquirir las competencias necesarias, relacionadas con el conocimiento de las diferentes disciplinas escultóricas. Estas iniciativas, tienen también como objetivo, mejorar la calidad de la docencia desde el ámbito de la interdisciplinariedad aplicada a la escultura en sus múltiples posibilidades, aplicaciones e interpretaciones.

UN PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE

Para llevar a término esta idea, un grupo de profesores pertenecientes todos ellos al Departamento de Escultura, puso en marcha una experiencia, al amparo de un proyecto de innovación docente, destinado a cumplir esta propuesta pedagógica que nos habíamos marcado en su momento. La idea partió de la ahora directora del departamento de escultura, la Doctora Eulàlia Grau Costa, entonces jefa de estudios de la facultad de Bellas Artes y fue secundada también por el anterior director del departamento, el Doctor Jaume Ros Vallverdú.

En su primera versión, se crearon unas pastillas docentes dentro de la asignatura troncal y obligatoria de primer curso de licenciatura de 18 créditos (14,5 créditos ECTS) Escultura I. Estas pastillas se denominaron interferencias escultóricas y estaban destinadas a complimentar los contenidos de la asignatura con una serie de conocimientos teóricos y tècnicos desde la experiencia personal y profesional de cada uno de los integrantes del grupo.

Las horas lectivas destinadas a cubrir la asignatura de Escultura I, era de seis horas semanales repartidas en dos clases de tres horas, impartidas en dos días distintos de la semana, de manera que un día, estaba destinado a la docencia del tutor de grupo y responsable del mismo y el otro día, al grupo de diez profesores que formaban parte del proyecto de innovación, repartiéndose a su vez ese día a un máximo de tres sesiones por profesor.

La intención del proyecto desde un principio, fue la de dotar al alumnado de primero de licenciatura, de una visión amplia de las diversas posibilidades, manifestaciones y técnicas escultóricas, desde la perspectiva diversa de una serie de profesores que aplicaríamos a nuestra docencia un sello personal, basado en un bagaje vivencial como escultores y docentes.

Aquellas interferencias que sirvieron durante 3 años para fraguar un grupo y un proyecto cada vez más ambicioso, dieron pie a nuevas interpretaciones y revisiones de nuestra docencia, referida a las asignatura de escultura, contempladas en los planes docentes del primer ciclo de los estudios de Bellas Artes, “Como que se trata de una asignatura inicial, y teniendo en cuenta lo que esto significa, desde el Departamento de Escultura se ha considerado que era muy importante la aportación de los diferentes perfiles profesionales de sus miembros” (Grau Costa, 2009 en Grau y Ros). Estas asignaturas, también experimentaron cambios, dependiendo de las necesidades de las estrategias docentes de la facultad o las nuevas adaptaciones al plan de Bolonia, recogido en el Espacio Europeo de Educación superior (EEES), que hemos tenido que aplicar el curso pasado por primera vez en nuestro caso, de esta manera, nuestro plan docente hubo de dar un nuevo giro en su concepción pedagógica, dando paso a otras asignaturas, como la que ahora nos ocupa.

La asignatura que ahora describiré y que es el eje central de este artículo, supone el resultado de buena parte de esta investigación pedagógica aplicada al proyecto de innovación docente que hace años estamos llevando a cabo, siendo cada vez más importante el aspecto de la diversidad en cuanto a los contenidos de los múltiples conceptos referidos a procedimientos escultóricos.

Ha sido en el curso académico 2010-2011, cuando se ha puesto en funcionamiento los Grados en los estudios de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, suponiendo un nuevo reto tanto en el funcionamiento de la facultad como de los departamentos. Refiriéndome ahora al departamento de escultura, al cual pertenezco, no solamente hemos hecho los esfuerzos suficientes para adaptar nuestra docencia al nuevo sistema dado por el plan de Bolonia, sino que hemos adaptado aquellas estrategias pedagógicamente fuertes a dicho plan, consiguiendo en este caso que aquellas experiencias basadas en las “Interferencias” impartidas dentro de la asignatura obligatoria de primer curso (Escultura I), estuvieran presentes en el plan de estudios, no solamente de nuestro departamento, sino también de otros departamentos como es el de pintura. La novedad y ventaja del resultado obtenido, es que ahora aquellas interferencias se han convertido en una asignatura propia, no solamente para primer curso de Grado, sino también para segundo curso. Las asignatura son “Laboratorios de Escultura” (6 créditos ECTS) para el primer curso y “Laboratorio de técnicas

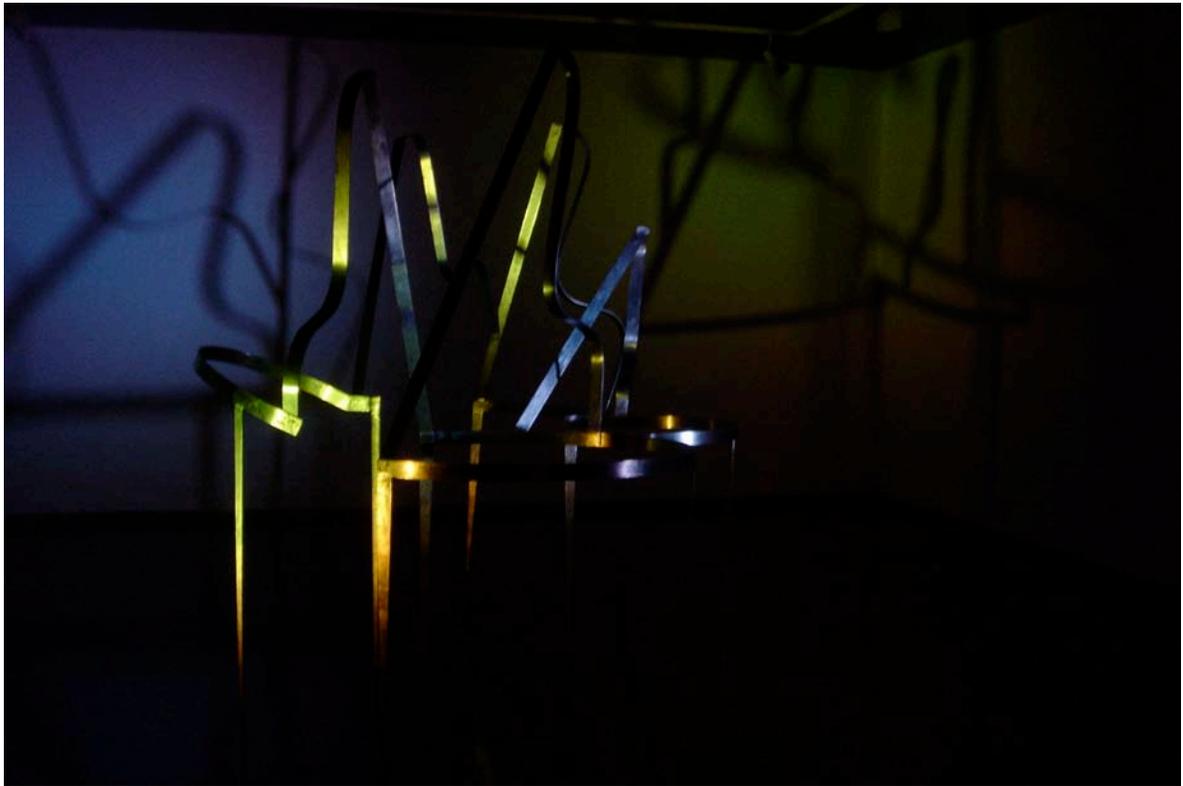
y materiales pictóricos y escultóricos” (6 créditos ECTS) para segundo curso. La asignatura de primer curso está más relacionada con los procedimientos escultóricos y las técnicas necesarias para llevarlos a cabo, mientras que la asignatura de segundo curso contempla más los comportamientos escultóricos, tendencias y conceptos. Esta última asignatura consistía en tres sesiones obligatorias de cuatro horas por tres profesores a escoger entre un total de ocho, dependiendo del interés de los estudiantes respecto al programa de la asignatura que cada profesor habíamos elaborado. De las tres sesiones destinadas a una de las tres pastillas, la primera sesión consistía en la introducción de la asignatura por parte de dos profesores repartiendo la sesión de cuatro horas en dos sesiones de dos horas, de esta manera, los estudiantes tenían una somera información de cada uno de los programas de ambos docentes, pudiendo escoger entre uno de los dos. Un dato gratificante, es que algunos alumnos de entre los cuatro grupos que tuve este curso pasado en esta signatura, quisiera presentar el trabajo final a los dos profesores por tener dudas sobre cual escoger, manifestando su interés por ambas intervenciones y por ambos discursos pedagógicos.

LA EXPERIENCIA EN MI ASIGNATURA

La experiencia en concreto, se refiere a mi intervención dentro de la asignatura “Laboratorio de técnicas y materiales pictóricos y escultóricos” de segundo curso, coincidiendo en algún caso con alumnos de mis asignaturas del curso pasado en primero. El hecho de ser una asignatura de segundo curso, me obligó a tener en cuenta las competencias adquiridas en el curso anterior y hacer su proyección en una adquisición de nivel artístico mediante nuevos contenidos pedagógicos.

No es casualidad que las tendencias escultóricas que recogen la luz como elemento intrínsecamente integrado en las mismas, sea un referente importante en mi discurso docente, dado que es el objeto de la investigación recogida en mi tesis doctoral. Mi propia obra escultórica contempla ese condicionante como elemento indispensable. Por ejemplo, el performance que realicé el año 2008 “Sonidos de agua”, supuso un referente a seguir, tanto en mi investigación como en mi obra personal.

Volviendo a la introducción que hice para mi primer día de presentación de la asignatura, para cada uno de los cuatro grupos que tuve, escogí imágenes de un buen grupo de artistas que trabajan con elementos lumínicos, artistas estos, que constituyen un amplio espectro del panorama artístico internacional más contemporáneo, como es el caso de: James Turrell, Dan Flavin, Jaume Plensa, Bill Viola, Iván Navarro, etc. En esta misma exposición de tendencias y artistas que entrarían dentro de ese grupo de “arte, espacio y luz”, acabo exponiendo las imágenes de mi trabajo y los videos de los dos últimos performances llevados a cabo, siendo el último “Sonidos de agua”, aquel que reúne en mayor manera, los requisitos de ese grupo de artistas.

Pieza principal del performance “Sonidos de Agua” de José Antonio Asensio.

“Sonidos de agua”, es un performance inspirado en los sonidos del agua al caer sobre sí misma y su interacción con unas notas de piano escogidas al azar. La idea parte también recogiendo las teorías de John Cage y de sus reivindicaciones del ruido o cualquier sonido como lenguaje musical. Para desarrollar el performance, construí una escultura de pletinas de acero inoxidable, doblando las mismas hasta conseguir distintas formas de pianos de cola como un enjambre de ellos en su más pura esencia. Junto con la pieza como eje central, una gran pantalla de proyección con un sistema de agua incorporado que iba cayendo delante de la misma a modo de cascada, recogía un video consistente en fotogramas de fragmentos de un gran cuadro también con motivos de pianos, en este caso como soporte pictórico, al ritmo de las notas de piano antes mencionadas. El elemento definitivo de la acción o performance, fue la intervención de dos bailarinas que recorrían el espacio y la pieza volumétrica introduciéndose dentro de ella, al ritmo de la música y acompañadas de dos luces potentes de tecnología LED, que cambiaban de color aleatoriamente al cambio de nota musical. La luz de los focos LED, la luz de la proyección del video, el sonido del piano con el del agua cayendo sobre las arquetas que la recogían y la imagen de las bailarinas con unos movimientos que interactuaban con la escultura en la cual se reflejaban todos los colores debido a su material brillante, constituyó un espectáculo interesante digno de compartir también con mis alumnos.

Imagen performance "Sonidos de agua".
Coreografía: Jazmin Bastos y Laura Rodriguez (Foto: Miguel Fernández).

Evidentemente, para la visión de los estudiantes, ante tan abundante información de artistas y formas de hacer arte, incluso de su propio profesor, supuso una documentación importante y reveladora que les inspiró, desatando en algunos casos unos desarrollos creativos que desembocaron en proyectos de un gran interés.

Los proyectos confeccionados por los estudiantes, recibieron un seguimiento individualizado, partiendo de la premisa del escaso tiempo de clase para poder trabajar. El enunciado del trabajo quedó muy claro el primer día de presentación, sirviendo las dos clases docentes restantes como sesiones de tutorización individual, quedando solo el día de presentación para dos semanas después del último día de clase con el objeto de alargar el tiempo de dedicación en el taller o en casa.

Anna Brucart
(Trabajo de construcción de elementos que juegan con las proyecciones lumínicas).

Anna Brucart (Fragmento)

Laura Fernandez Bueno (Trabajo escenográfico presentado para la asignatura)

Carmen de los Llanos (Trabajo a partir de proyecciones a espejos).

CONCLUSIONES

Como conclusión general de la experiencia, tengo que manifestar mi satisfacción por formar parte de este grupo y del proyecto de innovación docente, que aunque con alguna deficiencia que intentamos paliar a medida que crecemos como grupo, representa un hito en nuestra Facultad. Creo que este tipo de estrategias, requieren un gran esfuerzo adicional por parte de los docentes que las imparten, constituyendo un valor importante en la línea de la mejora de la calidad de la enseñanza superior. El pago a este esfuerzo, es el agradecimiento manifiesto en muchos de aquellos estudiantes, que reconocen el esfuerzo empleado y la relevancia de la información recibida desde los contenidos aprendidos en la asignatura en cuestión. Solo queda decir que para obtener buenos resultados, es necesaria una gran dosis de vocación, de esta manera podremos asumir nuevos retos, aplicando siempre los ingredientes necesarios, investigación e innovación, en un marco de reciprocidad y trabajo en equipo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBRECHT, H.J. "La escultura del siglo XX". Editorial Blume. Barcelona, 1981.
- ARMAJANI, Siah. "Espacios de lectura". Llibres de recerca .Art. Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 1995.
- ARNHEIM, Rudolf. "Ensayos para rescatar el arte". Ensayos Arte Catedra. Madrid, 1992.
- BOHIGAS, Oriol. "Proceso y erótica del diseño". La Gaya ciencia. Barcelona, 1978.
- BOURDIEU, Pierre. "La distinción. Criterio y bases sociales del gusto". Editorial Taurus. Madrid, 1988.
- CALABRESE, Omar. "El lenguaje del arte". Ediciones Paidós. Barcelona, 1987.
- Catálogo JAMES TURRELL. Comisaria Ana Maria Torres. Edita y publica Institut Valencià d' Art Modern. Valencia 2005.
- CROW, Thomas. Arte Contemporáneo n.10. Ed. Modern Art in the Common Culture. Yale University Press, 1996.
- ECO, Humberto. "La definición del arte". Editorial Martínez Roca. Barcelona, 1985.
- E. KRAUSS, Rosalind. "Pasajes de la escultura moderna". Ediciones Akal, Arte Contemporáneo 9. Madrid, 2002.
- E. KRAUSS, Rosalind. "La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos". Editorial Alianza Forma. Madrid, 2002.

- E. KRAUSS, Rosalind. "La escultura en el campo expandido". La modernidad. Barcelona, 1985.
- FERRAN, Marc, FIGUERES, Abel y BORBONÈS, Natàlia. Fons d' Art Contemporani de L' Ajuntament de Reus. Edita Institut Municipal de Museus de Reus. Reus, 2005.
- GALOFARO, Luca. "Artsapes. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo". Land&Scapes Series. Editorial Gustavo Gili,S.A. Barcelona, 2003.
- KANDINSKY, Vasili. "Delo espiritual en el arte". Editorial Paidós. Barcelona, 1996.
- MADERUELO, Javier. "El espacio raptado". Interferencias entre arquitectura y escultura. Ed.Mondadori. Madrid, 1990.
- MICHONNEAU, Stéphane. "Barcelona: memoria i identitat. Monuments conmemoracions i mites. Eumo editorial. Barcelona, 1995.
- PERMANYER, Lluís. "Barcelona, un museu d'escultures a l'aire lliure. Editorial Polígrafa. Barcelona,1991.
- RAMIREZ, Juan Antonio y CARRILLO, Jesús. "Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI". Ensayos Arte Cátedra. Madrid, 2004.
- RAQUEJO, Tonia. "Land Art". Editorial Nerea. Madrid,2001.
- ROMANÍ, Daniel y TOLOSA, Eduard. "Barcelona Escultura Guía". Ediciones Actar. Barcelona, 1996.
- TOURAINÉ, Alain. "Crítica a la modernidad". Temas de hoy. Madrid,1993.
- VALLVERDU, Jaume R. " Escrits d'Art Públic" . 2006.
- WITTKOWER, Rudolf. "La escultura: procesos y principios". Alianza Forma. Madrid, 1980.

WEBSITES CONSULTADAS

- <http://www.art-for-a-change.com/Krzysztof/krzy.htm>
- <http://www.bcn.es/ artpublic>
- <http://www.bcn.es/buigas>
- <http://www.buigas.bcn.es/lli fr.htm>
- <http://www.noguchi.org>
- <http://www.weblandia.com/cerdanyola/buigas.htm>
- <http://www.wetdesign.com>