

F)

(1) Cursillo-ponencia presentado por Juan José Gutiérrez y Manuel Lozano, miembros del Colectivo de Pintores Cacerenses.

"Arte y Educación" ⁽¹⁾

"Las últimas tendencias del arte contemporáneo y la enseñanza".

1ª Parte:

- Proyección del happening "Yerba sobre asfalto, asfalto sobre..." celebrado en enero del 78 en el museo Vostell-Malpartida (Cáceres), explicación y comentario.
- Proyección de diapositivas de movimientos vanguardistas actuales: La abstracción, el arte cinético, el realismo, el hiperrealismo, el pop, la nueva figuración, el arte conceptual, el video, el arte povera, el arte ecologista y el body art; explicación y comentario.

2ª Parte: Teoría

-¿Por qué hablar de arte contemporáneo?

Esta pregunta es clave cuando se tratan las artes plásticas en la enseñanza, el arte contemporáneo influye en los conceptos y puede aclararnos la situación respecto a la práctica artística y a su aplicación en la enseñanza; nos posibilita una visión más interesante del proceso ~~xx~~ creador que de la obra acabada (esto es muy importante en la práctica con los niños); si además empezamos a eliminar unas trabas tradicionales, la imaginación recuperará su valor y se potenciará influyendo en el aprovechamiento de las demás materias.

-Antecedentes y consideraciones:

A partir de los primeros años del siglo XX y en 1907 con "Las señoritas de Aviñón" surge el arte moderno, supone una ruptura con el anterior y potencia -lo que en principio no parecía servir para nada- toda una forma de vida, la arquitectura y el diseño del siglo XX se derivan de las primeras manifestaciones artísticas y sobre todo pictóricas, pero no vamos a hablar de estas primeras manifestaciones artísticas, sino de los últimos movimientos vanguardistas.

El arte, en general, se puede decir que es la manipulación de unos elementos, que tiene un emisor y un receptor y que produce en el espectador alguna sensación, además está relacionado con una época muy concreta, y desde un punto de vista temporal y espacial significa la expresión de un momento dado.

Sin duda, en este sentido, hay que plantearse ^{de nuevo} el concepto de estética y someterlo a una revisión, esto lo iremos viendo a través de la conferencia.

El siglo XX se caracteriza-sobre todo- por un movimiento integrador de las artes y que se expresa en los happening con mayor claridad. Hay que destacar que con unos principios generales y motivadores se construye un objeto estético con la participación de todos. El aspecto unidireccional que supone la obra de arte: un emisor que emite a un receptor y que no recibe nada se ha convertido en una emisión bidireccional: del emisor al receptor y del receptor al emisor,

Sin duda los planteamientos conceptuales han cambiado mucho.

-Características comunes de las vanguardias:

Expresión de un mundo cercano con pretensiones universales, bien asimilando los movimientos anteriores o bien rompiendo con ellos y propugnando nuevas formas de expresión.

Con esto se está potenciando unas nuevas formas en las que el espectador no tiene unas referencias claras, naturalmente surgen problemas de interpretación.

Estas pretensiones de universalidad y de originalidad causan en general una desconexión popular. Normalmente el pueblo no tiene acceso a la comprensión de estos movimientos por diversos motivos: distinta cultura, distintos sistemas de vida, propuestas demasiado cerradas, etc.

En este punto juega un papel importante el Estado y la Enseñanza. Al Estado, en cierto modo, no le interesa plantear problemas estéticos que supongan la subversión de distintos órdenes ya establecidos, puesto que ^{su aparato burocrático} correría el peligro de caer y sería víctima de sus propias propuestas. Así el crítico argentino Boixadós (~~en~~ la revista Fuerza Nueva) dice que en el siglo XX se ha subvertido el término de la estética y la belleza, dándole un papel importante y esencial a la fealdad, esto causa en los individuos un caos que puede influir en las concepciones políticas. La ideología de derechas es bien patente y sus conclusiones nefastas, para él como el arte contemporáneo no se plantea los cánones tradicionales de BELLEZA, ARTISTA... está contribuyendo a la subversión y por tanto no hay que permitirlo.

En este sentido hay que dejar clara una cosa: no existe el arte de partidos, sino el arte de movimientos. Trinitat Simó dice: "En el arte siempre hay una ideología, y por lo tanto una política, esto no quiere decir que igualmente crea en una estrecha relación entre arte y partido político, la militancia concreta del artista se sitúa a otro nivel que el artístico,

a un nivel vinculado a una voluntad de actuación conjunta con otros, pero esta actuación se coloca a su vez en un terreno distinto al de la creación. Con esto quiero decir que sí existen artes provenientes de ~~distintas~~ ideologías distintas, pero que no existen, sin embargo, artes provenientes de partidos políticos" (Guadalimar nº 22).

En esto hay que seguir abundando; cuando el arte deja de ser el revulsivo para la sociedad, el estado lo admite como tal, considera que está completamente asimilado y que en lugar de plantear le problemas críticos surge la conformidad y la pasividad. Algunos movimientos como los constructivistas rusos tenían una concepción del arte aplicado a la vida, la arquitectuara, la decoración, a todo, para que todo fuera más agradable, sin embargo las circunstancias políticas consideraron que era un arte de minorías y que esas cosas abstractas en cierto modo no tenían utilidad, no dejaron que llegaran al final porque suponía unos planteamientos críticos continuos y la imaginación no podía estar por encima del poder.

Después de ver la desconexión popular, la ideología del arte y algunos postulados artísticos conviene ver la postura del artista y su función en la sociedad, los distintos movimientos están posibilitando una nueva concepción del artista, Ya no se puede ver como esa persona bohemia, superior, inteligentísima y visionaria, sino como un simple trabajador que tiene una sensibilidad predispuesta hacia unas cuestiones plásticas. En algunos movimientos como en los happenings el artista no es más que un motivador, en otros como en el arte povera italiano se puede ver que la utilización de los materiales es tan sencilla que cualquiera puede hacerlo, sin embargo esto no implica que lo haga. Artista es todo el mundo en potencia, esto no quiere decir que todo el mundo se dedique a una práctica artística profesional. La desmitificación del artista ha sido contundente.

Ahora es necesario ver las relaciones que hay entre el artista, el arte burgués, las galerías y el mercado:

El artista tradicional y aquel que -una vez asimiladas sus experiencias estéticas- no se atreve a romper con lo anterior y plantear nuevos moldes plásticos son los que posibilitan la concepción de un arte burgués, de un arte comercial y en función de los coleccionistas y ^{señores} con más posibilidades económicas; aquí surgen las contradicciones del arte moderno y planteándose este problema con seriedad es donde se puede ver la luz del callejón sin salida aparente. Es necesario traer a colación unas palabras del crítico Marchan Fiz "desde que los americanos (a partir de 1962-63) metieron su mano en el negocio de las artes plásticas se ha impuesto una 'tradición de lo nuevo', los estilos se han convertido en modas, en cosa de capricho y pasajera de necesidad, y hoy 'las posibilidades del éxito de ^{un} artista dependen de su cotización'. Nadie se engañe: es el artista quien tiene que reconquistar y defender el valor de uso de la obra, pues el artista ha sido el primero que ha permutado y alterado consentidamente sus valores. Freno, recto sentido, lógica, -sobre todo, lógica- a la hora de crear y a la hora de vender".

Hasta ahora se ha entendido el arte como algo comercial, lo único importante era la firma, ahora hay una etapa intermedia entre la investigación y las necesidades vitales.

Después de llegar a este punto conviene ver las técnicas y los materiales que se han empleado en el lenguaje pictórico del siglo XX: hay que indicar respecto al plan técnico que la pintura ha sido y es un saco roto o un cajón de sastre donde cabe todo y de todo.

Se han seguido utilizando técnicas tradicionales (oleos...) con nuevos conceptos, y técnicas completamente nuevas basadas en la recuperación de objetos cotidianos y su manipulación.

Así han empezado a utilizarse materiales como las latas, los metales, objetos, zapatos, bragas...se han utilizado tierras, arenas, periódicos, ~~telas~~ telas, sacos....el cuerpo humano, los animales, los ritos, la espacialidad, todo.

Esto está en función de un planteamiento estético, de una expresión de un momento actual, la velocidad tan vertiginosa que han tomado los últimos acontecimientos hace que uno no se pueda plantear con los mismos supuestos conceptuales y técnicos el mundo moderno; en este sentido ~~habría~~ que plantearse una definición del ~~arte~~ arte, una definición sujeta a cambios, una definición que tenga más que ver con un planteamiento sobre el arte que con una cosa anquilosada, con los procesos estéticos y no con la obra acabada.

Hay que entender el arte como algo cotidiano, más cercano de la vida, algo más que Bellas Artes; que no sólo es belleza, sino imaginación, expresión, fiesta, juego y placer

Como conclusión hay que plantearse algo definitivo: qué aplicaciones tiene para la enseñanza todas estas cosas sobre arte contemporáneo:

-La primera es un concepto: la creación como potencia de la imaginación es fundamental.

-Otro aspecto conceptual: un entendimiento de los últimos movimientos implica un mejor conocimiento de las relaciones arte/ vida cotidiana, arte/sociedad (real, local, concreta), este entendimiento está en función de que el hombre conozca mejor el medio en que vive y las necesidades que tiene.

-En el aspecto técnico: la primera aplicación es la búsqueda de la expresión artística en el medio natural, con las cosas habituales. ~~El arte contemporáneo~~ El arte contemporáneo nos puede enseñar la utilización de nuevos materiales que suponen un planteamiento nuevo en los individuos; en los distintos

niveles de la escuela potencia la imaginación y evita la represión que causan los moldes y clichés, a los que el niño está acostumbrado cotidianamente (los mass-media, la televisión, la publicidad...la sociedad agobiante). Esto implica la concepción del arte como juego, como fiesta, como divertimento y como liberador de las preocupaciones normales.

Hay que concluir con unas palabras de Marcel Duchamps que son definitivas: "En el arte no existe nada semejante a la perfección

3ª Parte: Práctica

La teoría de la segunda parte hemos querido verla refrendada con una práctica estética contemporánea, para ello hemos elegido pocos elementos: un bosque, ~~xxx~~ hilo, plásticos, papel metálico y globos.

Un objetivo: acordonar la naturaleza y tomar conciencia de ello. Las posibilidades que ofrecían los materiales y la imaginación que emplearon los participantes superó con mucho el objetivo primario.

Esperemos que estas experiencias sirvan para aumentar el poder creativo de los niños y no para entorpecerlo -como ha hecho hasta ahora la enseñanza tradicional, salvo raras excepciones-. Si algo de esto ocurre nos daremos por satisfechos.

~~Manuel Lozano y Juan José Gutiérrez
(Colectivo Cacereno 78).~~

~~3ª Escuela de verano de Extremadura
Piornal. Julio 1978.~~