

Las imágenes fundamentales del arte. (Un instrumento didáctico para ESO y Bachillerato)

José Miguel Gual López
Salvador Navarro Sánchez
Francisco Navarro Jódar

En breve el profesorado de Ciencias Sociales dispondrá de un cd-rom con más de un centenar de obras fundamentales de arte comentadas.

1. Introducción. Las razones del trabajo

El proyecto que denominamos «Las imágenes del Arte» nació al amparo de la convocatoria llevada a cabo por la Consejería de Educación dentro de los proyectos de innovación educativa y fruto de la inquietud surgida de un colectivo de profesores hacia el análisis y comentario de la obra de Arte. Conocida es, la existencia de publicaciones

diversas al respecto, que dejan patente diversas directrices según hagan más o menos hincapié en los aspectos culturales, formales, icnológicos, sociológicos..., o varios de ellos a la vez, caso de la metodología sugerida por Viñuales en su conocida obra « El comentario de la obra de Arte » que publicaba la UNED; pero siempre sirviéndose del soporte del libro de texto o de la publicación especializada.

Nos encontramos en la sociedad de la información. En ella la

búsqueda de la misma supone un gran handicap para el alumnado, dado la diversidad de fuentes, lugares y medios que existen. Por otra parte, en un mundo donde las humanidades no tienen un lugar suficientemente claro, es necesario crear estos espacios humanísticos en el entorno del sistema educativo como instrumento para el alumnado. Y dentro de las humanidades, el arte. Se necesita ampliar la información y la formación de la **perspectiva artística** del alumnado en el currículo de secundaria, que está tan abandonada. No hemos tratado de ampliar el currículo, sino de que el alumnado tenga un sitio donde satisfacer de forma ágil y clara sus necesidades de información artística.

Desde nuestra perspectiva, las nuevas tecnologías, y en ellas INTERNET, son un medio muy dinámico para que esa información artística, humanística, aparezca. Además de una forma fácil y amena de encontrar. Por ello, en su momento pensamos que una página WEB complementada con una guía didáctica con las

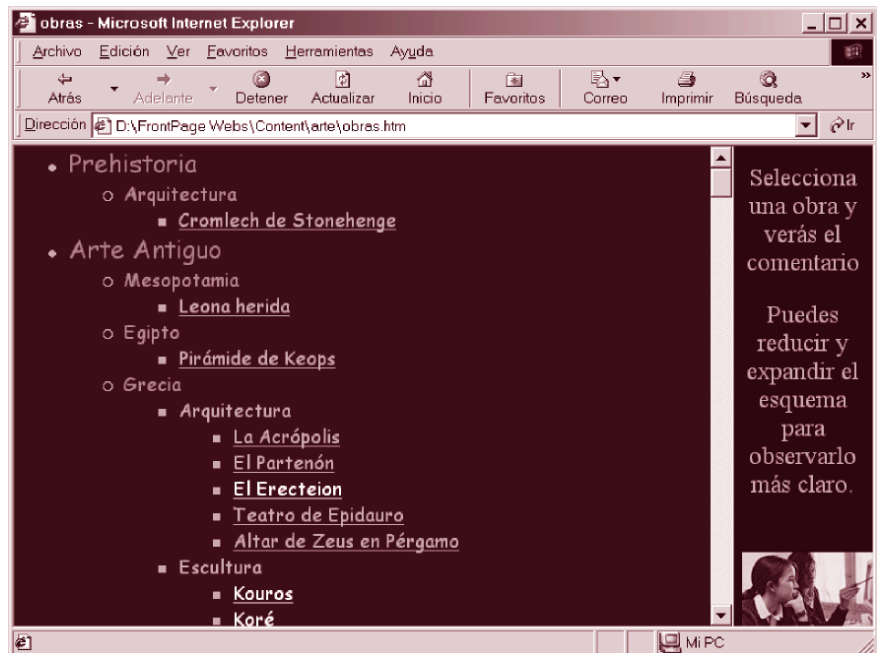

imágenes de las principales obras artísticas comentadas en diferentes niveles de complejidad que fuese instrumento complementario de las necesidades de información artística, fácil, clara y ágil para el alumnado, era algo necesario y útil. Realizar una página WEB que contenga lo fundamental del arte para el alumnado del segundo ciclo de secundaria y de bachillerato. En definitiva, crear un espacio en INTERNET donde se pueda encontrar todas las obras fundamentales de la Historia del Arte, dado que no existe hasta ahora en nuestra región. Dicho espacio pretende ser expresión del arte europeo, español y murciano, fundamentalmente. Pretende dar imagen a la construcción de lo europeo y se enmarca dentro de dicho proyecto social y humanístico.

2. Motivación y ubicación del proyecto en el Currículum de Secundaria

Varios fueron los motivos que nos guiaron en la realización del proyecto. Los principales fueron:

1º) **El Currículo oficial de la Enseñanza Secundaria** que tanto en las etapas de la ESO como del Bachillerato, se manifiesta explícitamente en el sentido de que el alumnado domine el comentario de la obra de arte; así en el **Área de CCSS, Geografía e Historia** el bloque conceptual nº. 5 **Sociedades y cambio en el tiempo**, en el apartado de procedimientos detalla: « Análisis e interpretación de algunas obras de arte

desde diferentes perspectivas (sociológicas, iconográficas), sirviéndose de informaciones diversas sobre el contexto histórico, el autor, el público, etc. Por lo que hace referencia al Bachillerato, **la materia Historia del Arte** propone como objetivo general nº. 3 « Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor la obra de arte, desarrollando a la vez la sensibilidad y la imaginación».

2º) El vacío existente de una publicación de este tipo que utiliza como soporte el Cd-Rom y su posibilidad de aplicación en la "RED".

3º) **Proporcionar al alumnado un material didáctico** que puede ser utilizado según intereses, desde iniciarse en el conocimiento y comentario de la obra de arte, hasta su proyección en las pruebas de selectividad, caso de los alumnos de bachillerato.

4º) La pretensión de que el conocimiento de la obra de arte sea extensible a otras personas

que alejadas de la realidad del aula sientan inquietud por la enseñanza artística. Y en consecuencia, facilitar al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria el acceso a los materiales de arte para que puedan así conseguir los objetivos que marca el currículo

3. Plan de trabajo y metodología

El trabajo se realizó en los locales del IES "Los Albares" y pertenece a su ámbito informático. El trabajo tuvo un carácter colectivo en su metodología, con una precisa delimitación de funciones y actuaciones individuales.

La metodología de actuación se centró en los dos aspectos de realización del trabajo. La realización del propio trabajo y las actuaciones para su realización. Veamos a continuación el primer aspecto metodológico, el referido a los criterios metodológicos de realización de los comentarios.

3.1. Criterios metodológicos para la realización de los comentarios:

1. Adaptar el modelo de comentario al nivel del alumnado al que va dirigido.
2. Seleccionar, en general, obras paradigmáticas de cada periodo y de cuyo comentario extraiga claves con que acometer el análisis de otras obras no tan conocidas de cada periodo.
3. Lograr que el alumno/a adquiera un método para el análisis de la obra de arte y no haga del mismo un recordatorio de autores, títulos y datos aplicables sólo a las obras conocidas.

Estos tres criterios básicos nos sirvieron para definir la dinámica a seguir en el comentario de la obra de arte. Dicha dinámica se basó en los siguientes aspectos de análisis

- 1º La obra: aproximación inicial
 - § Tipo de manifestación
 - § Técnica utilizada (pintura o escultura)
 - § Sistema arquitectónico (arquitectura)
 - § Materiales
 - § Descripción
- 2º) El autor y la época:
 - § Aspectos biográficos
 - § Características de su estilo
 - § El entorno
- 3º) Características formales y significado de la obra
 - § Arquitectura (Elementos sustentantes y sustentados, estudio del espacio interno y decoración)
 - § Artes plásticas (Composición, luz, color, volumen, perspectiva....)
 - § Trascendencia de la obra

3.2. La metodología para la realización del proyecto. Fases y Procedimientos

El planteamiento metodológico de la realización del proyecto se delimitó teniendo en cuenta la existencia de una serie de **fases estructurales** de actuación y de una serie de **procedimientos de actuación**.

Las fase de actuación fueron:

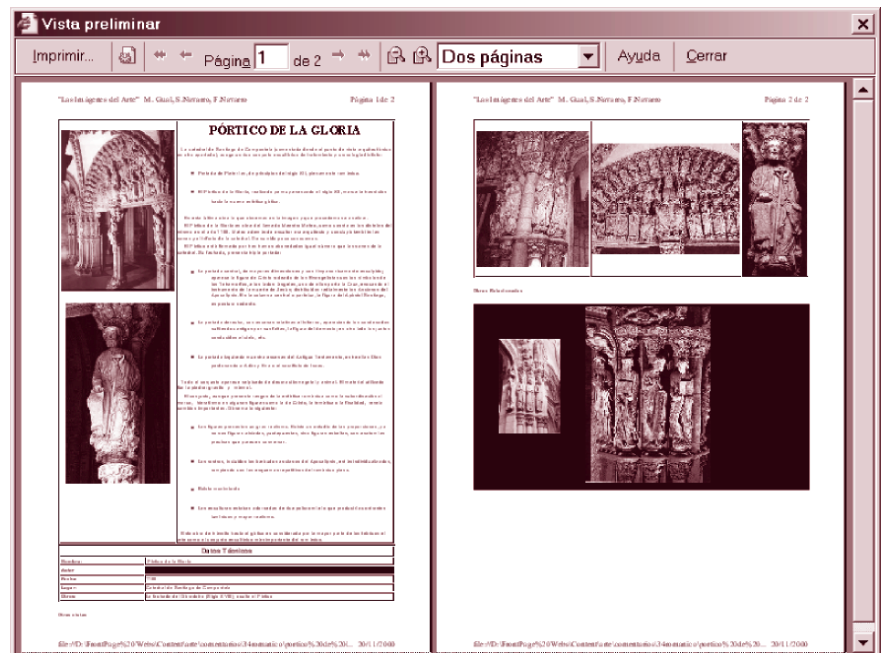
1. Fase de planteamiento y consultas.
2. Fase operativa
3. Fase de toma de decisiones
4. Fase de resolución

Los procedimientos de actuación fueron:

- A. Planteamiento de los modos de realización de los objetivos mediante la realización de contenidos

- B. Evaluación inicial de posibilidades de realización concreta, debate de las propuestas de actuación
- C. Toma de decisiones I. Se cierra los contenidos y objetivos del proyecto
- D. Distribución de tareas colectivas e individuales mediante propuestas individuales de realización
- E. Evaluación de la progresión del trabajo
- F. Toma de decisiones II. Se define la forma de la realización material del proyecto
- G. Realización de los objetivos y contenidos del trabajo.
- H. Evaluación final de resultados.

4. Un ejemplo significativo

5. Aspectos técnicos

Durante la primera fase del trabajo nos planteamos buscar un método de acceso que fuera lo más sencillo y fácil de uso para nuestros alumnos.

De todos es conocido los fracasos de muchos proyectos, bien estructurados, con amplia información y rigor científico que no llegan a tener el éxito que se merecen por dejar en manos de inexpertos o personas sin relación con la educación.

Este planteamiento inicial nos hizo tener que decidir entre dos alternativas, o realizar una obra con calidad profesional y buen diseño y para ello habría que adquirir algún software del tipo de Macromedia Director o similar, o plantearnos la sencillez y la facilidad de uso de una creación en formato html y que fuera compatible con cualquier navegador de Internet tipo Explorer o Netscape.

La decisión fue unánime y todos nos decantamos por hacer un trabajo sencillo de utilizar, que no requiriera manual de instrucciones y a la vez que se pudiera usar como herramienta de trabajo para

alumnos y profesores, pudiendo cortar y pegar fácilmente.

La decisión de realizarlo en el formato estándar de Internet nos permitió poder trabajar en Microsoft Word, utilizar el correo electrónico como medio de enlace entre nosotros y poder ofrecerlo en algún momento vía Internet en alguna página Web.

Una vez tomada la decisión de primar la portabilidad en detrimento de la calidad y presentación, abordamos la toma de decisiones de la estructura y forma de uso.

Como se puede observar en las imágenes adjuntas, hemos realizado la siguiente clasificación estructural:

En un primer recuadro se incluye una imagen muy representativa de la obra de arte, junto con un comentario en el margen derecho, el comentario es breve y conciso, pero con la premisa de estricto rigor técnico y calidad.

En el segundo se incluye una ficha técnica del nombre de la obra, su autor, la fecha de realización y el lugar de ubicación. Este apartado tiene su sentido para centrar a los alumnos en un espacio físico y volver a recordar lo que ya se

había incluido en el comentario inicial.

En tercer lugar aparece una serie de tres vistas de la misma obra de arte, que en algunos casos es importante incluir como en las obras de arquitectura y en otros como en la pintura se realizan ampliaciones de detalles.

En último lugar aparecen tres obras relacionadas con la del comentario que sirven para ampliar, observar influencias y paralelismos y en definitiva trasladar al alumno la trascendencia de la obra.

Este trabajo ha dado como fruto un cdrom que se activa al ejecutar desde el administrador de archivos el documento inicio.htm y que autoarranca el navegador de internet que se tenga instalado. Desde ese momento el alumno realizará una exploración del cdrom sin ayuda, ni explicaciones y podrá ir y volver por cada una del centenar de comentarios de obras fundamentales del arte.

Palacio Pitti. (1458 - XVI). Anónimo

6. Ejemplo de Comentario

Estructura

- A) Recuadro principal que incluye comentario y foto.
- B) Ficha técnica
- C) Otras vistas de la misma obra
- D) Obras relacionadas con la comentada.

El palacio según el arquitecto Alberti era como una ciudad en pequeño. No se refiere al palacio gótico sino al renacentista que expresa el poder económico y especialmente político de la aristocrática burguesía ciudadana. Eran estos palacios organismos polifuncionales y en consecuencia complejos en su estructura. Debían servir tanto para la vida cotidiana, como para los negocios, como para las fiestas, como para la diferenciación social de sus propietarios mediante la expresión de la grandeza. Se asociaba el poder con la dimensión y los nuevos espacios. Así la plaza es sustituida por el patio del palacio y el poder reside en que los negocios y las decisiones que afectan a toda la ciudad se hacen privadamente. El palacio es ahora una masa cúbica, generalmente de tres alturas, que, hasta cierto punto, está aislada de la ciudad, pero siempre formando parte de ella aunque esté en el extrarradio, como sucede con este palacio de la familia Pitti. Por ello, la fachada del palacio será un elemento que relacione a éste con la ciudad. Estos palacios, especialmente los florentinos, nos recuer-

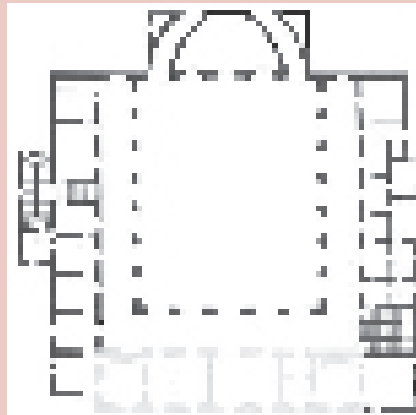
dan que anteriormente las casas de la nobleza ciudadana estaban fortificadas. Son una síntesis de palacio, torre y claustro. La nueva situación hacía innecesario la existencia de elementos defensivos. Fue en el siglo XV cuando el palacio suprimió estos elementos, como las torres por ejemplo, y se abrió a la ciudad mediante elementos como fueron los vanos en sus muros. Sin embargo, quedó como recuerdo de aquello su estructura cubicular y el almohadillado de sus fachadas. A cambio, la ciudad se fortifica. El palacio Pitti fue encargado en 1440 por esta familia a Brunelleschi que realizó el proyecto inicial que consistía en solamente los siete vanos centrales, posteriormente en el siglo XVI fue ampliado por sus extremos. Aunque se ha comentado que el proyecto inicial correspondía al Palacio de Médici pensado para ocupar el lugar de enfrente de la iglesia de San Lorenzo, el cual nunca fue construido. Brunelleschi nunca vio la obra, ya que se inició en 1458, al parecer dirigida por Luca Fancelli. Posteriormente también trabajó en él Michezzolo que le dio la actual apariencia de la fachada. Así pues el Palacio de Luca Pitti se realiza en un momento de máximo poder de Lorenzo de Médici sobre toda la ciudad y en un momento en que Florencia vivía un fervor constructor (se dice que entre 1450 y 1478 se construyeron treinta palacios en Florencia) y de prosperidad económica posterior a las recién finalizadas las guerras de

Cosme de Médici. En este edificio, Brunelleschi crea el nuevo tipo de palacio renacentista. Lo dota de una mayor carácter urbano al eliminar las torres defensiva y toma de la arquitectura romana el paramento almohadillado tratado con sillares rústicos en la fachada que son casi ciclópeos en la parte inferior. Con las ventanas a ras de suelo abre importantes vanos en el muro que resta carácter defensivo al edificio y lo relaciona en mayor medida con el entorno urbano. El palacio se divide en tres cuerpos superpuestos con sillares que disminuyen en importancia conforme se sube de nivel y la horizontalidad de la fachada queda resaltada por las balaustradas con que se inicia cada piso de la misma. Esta fachada, con restos de fortaleza, pero rica en elementos nuevos, hace escuela en la arquitectura renacentista del Quattrocento. El palacio fue concebido posteriormente como un gran patio con fachada y no como una verdadera residencia. Ello hace que, aparte del tratamiento tan importante de la fachada, como veíamos más arriba, el Palacio de Luca Pitti se diferencie por la idea del patio que realizó en 1560 Bartolomeo Ammannati por encargo de Leonor de Toledo que lo había adquirido en 1550.

Datos Técnicos

Nombre:.....Palacio Pitti
AutorAnonimo
Fecha:
Lugar:.....Florencia
Otros:

Otras vistas

Obras Relacionadas

Palacio Rucellai

Palacio Médicis

Palacio Loredan-
Vendramin-Calergi