

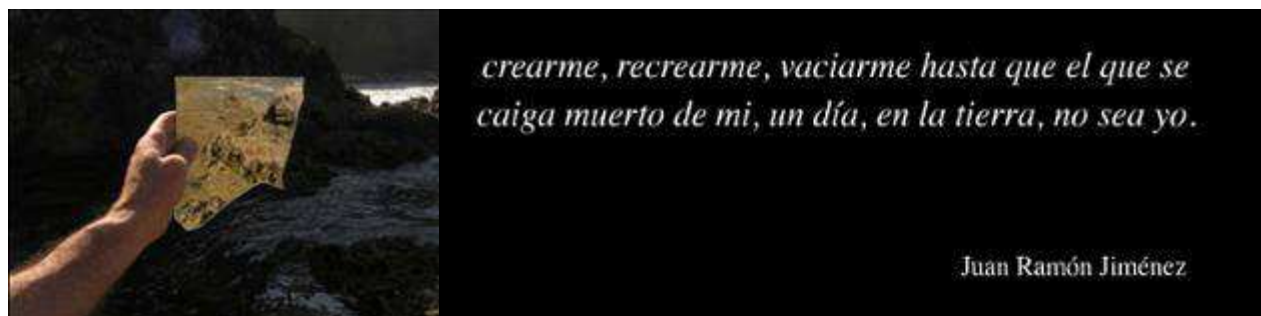

Vicente Pastor y Materia Viva

(Ernesto García + Vicente Pastor)

Lección 2

- Contenido:
- 1- *Introducción*
 - 2- *Espacios expositivos*
 - 3- *Prensa*
 - 4- *Diseño gráfico: Cartel, tarjetón y Vinilo*
 - 5- *Documentación de la exposición: Foto y video*
 - 6- *Materiales didácticos:*
 - 6.1- *Ficha didáctica*
 - 6.2- *Guión del profesor*
 - 7- *Visitas*
 - 8- *Actividades*
 - 9- *El autor explica una obra*
 - 10- *Valoración*
 - 10.1- *Evaluación de los contenidos preferentes*
 - 10.2- *Contribución de la actividad al desarrollo de las competencias básicas*
 - 11- *Asuntos a mejorar*
 - 12- *Participantes*

www.materiaviva.net

1- Introducción

Vicente Pastor y Materia Viva
(Ernesto García + Vicente Pastor)

Con motivo del acto de inauguración oficial del curso escolar 2008-09, el miércoles, 1 de octubre, se presenta en la sala de exposiciones del IES Bernaldo de Quirós de Mieres, la exposición del artista Vicente Pastor (Barcellona, Lueca 1956) y su proyecto Materia Viva, que comparte con Ernesto García.

Proponemos con esta actividad una segunda lección de arte, que nace tras una primera exposición en marzo del curso anterior, denominada lección inicial. Con ella nació el proyecto del Museo Pedagógico de las Artes Visuales. En esta exposición a modo de prefacio planteábamos el dilema del espacio vacío de la galería, a través de la obra de otro artista emblemático, Lisardo (Mieres, 1960). La exposición Vicente Pastor y Materia Viva supone una nueva lección de arte con la que damos un paso más en la ocupación del espacio prístino, planteando la necesidad del impulso creador y la pulsión del arte a través de la materia.

Lo que motivó la petición a Vicente Pastor para colaborar con una exposición en nuestro instituto, fue su última exposición en la Galería Altamira (Gijón, 2008). En ella había una serie de fotografías en las que aparecía el artista en el momento inicial de la realización de un cuadro. El artista volcado en los primeros pasos de la ejecución de una pintura sobre tabla. En plena naturaleza, desde su atalaya de la Barcellona, en Lueca, tal y como lo define en su texto Alfonso Palacio, Vicente Pastor despertaba su instinto creador con una energía que normalmente solo está patente en la obra final. El hecho de captar el proceso, parecía muy atractivo y estimulante para una exposición didáctica.

El resultado es la presente exposición que cuenta con varias video-instalaciones y pinturas en las que, como es habitual en la obra del artista luarqués, la naturaleza está presente como fuerza vital que, inteligentemente se integra en el entorno. La tierra es el elemento vivo con el que Vicente Pastor crea sus obras. Artista de reconocido prestigio, ya en su exposición en el Centro Cultural Cajastur, Palacio de Revillagigedo en 2005, buscaba plasmar la autenticidad del hecho artístico.

Ernesto García, ganador del XXXII Certamen de Luarca, comparte propuestas con Pastor cuando se trata de proyectos de net-art o de video. El tándem entre estos dos artistas da juego para una interesante experiencia didáctica sobre el proceso de creación artística.

Referencias:

Catálogo exposición Simultaneidad. Galería Altamira, 2008. Texto Alfonso Palacio.
Catálogo exposición "El borde del mar" Cajastur, Palacio de Revillagigedo, 2005. Texto de Jaime Luis Martín.
www.materiaviva.net
<http://materia-viva.blogspot.com/>

Acción de Vicente Pastor con Ernesto García, www.materia viva.net

2- Espacios expositivos:

A- Sala de exposiciones temporales:

La sala, por sus dimensiones y por la posibilidad de oscurecer parecía el lugar más adecuado para presentar obra multimedia.

En ella se presentan tres video-instalaciones en bucle. Dos de ellas son proyecciones.

Una tiene forma circular y está enmarcada por una espectacular corona de espinos de grandes dimensiones. Dentro de esta corona, el mar gira hasta que las coordenadas del horizonte se cruzan como si fueran las agujas de un reloj.

La otra proyección directamente sobre la pared, representa una cavidad marina. El mar penetra a borbotones y de forma constante por un hueco o cueva. Este bucle representa la necesidad vital del pulso sanguíneo.

La tercera video-instalación es una proyección en un televisor. Tiene relación con la anterior por la idea de frontera. El viejo televisor está completamente envuelto en alambre de espino. El efecto es de distancia y gran agresividad con respecto al contenido de la emisión. Su título es "Simultaneidad", es un DVD en el que, por medio de imágenes fijas pasadas a gran velocidad, seis personas próximas a los artistas: amigos, familia y el mismo Vicente Pastor, nos dejan entrar en su entorno familiar o laboral y verlo desde fuera y desde dentro.

Es de especial interés para nosotros el capítulo referido al propio artista. En él, podemos ver imágenes de su estudio, del paisaje que le inspira, fragmentos de sus obras, sus pinturas, sus objetos. Y de su interior imágenes mentales representaciones de difícil acceso: pensamientos e inquietudes. Algunos aparecen como abstracciones, pero otros, más íntimos se visualizan con mucha concreción.

Imagen de video-instalación. Sobre la pared curva, la proyección de grandes dimensiones representa una cavidad en la que penetra con fuerza el mar. La pared curva, las enormes dimensiones de la imagen, el sonido de la mar batida y su reflejo en el suelo, impactan. El mar, poderoso, inunda este cilindro que es la sala de exposiciones. Interesante ejercicio de escala pues lo sorprendente es que, en realidad tan sólo estamos ante un pequeño agujero.

B- Patio del edificio histórico:

Se exponen una serie de pinturas de Vicente Pastor de la serie *Simultaneidad*, con distintos formatos. Destacan por la diversidad de texturas y materiales, colores, trazos, pero sobre todo por la energía que transmiten.

Vista general de la exposición

Cuadro del patio central y detalle. La energía que desprende la materia. Las direcciones horizontal y vertical subrayan la tensión.

Destaca en la parte central un resto de yeso seco, amorfo por la presión de los dedos del artista. Este elemento residual y producto del azar sobresale de la bidimensionalidad pictórica aportando además, gran potencia visual.

3- Prensa:

Se ha enviado una nota de prensa y una tarjeta digital a todos los medios de comunicación: La Nueva España, El Comercio, La Voz de Asturias, TPA, Tv local. También a críticos de arte, galerías y artistas.

Se han publicado algunos pequeños artículos: en el canal arte del Comercio Digital, en el portal de Arte asturiano www.Ajimez.com, un artículo en La Nueva España y una entrevista en la tv local.

Nota de prensa:

Vicente Pastor Materia Viva
Proyecto compartido con Ernesto García

El próximo miércoles 1 de octubre se presenta en la sala de exposiciones del IES Bernaldo de Quirós de Mieres, la exposición del artista Vicente Pastor y su proyecto Materia Viva, que comparte con Ernesto García.

La exposición contará con varias video-instalaciones y pinturas en las que como es habitual en la obra del artista luarqués, la naturaleza está presente como fuerza vital que inteligentemente se integra en el entorno. En su exposición en el Centro Cultural Cajastur Palacio de Revillagigedo en 2005, ya buscaba plasmar la autenticidad del hecho artístico.

Ernesto García, ganador del XXXII Certamen de Luarca, comparte propuestas con Pastor cuando se trata de proyectos de net-art o de video. El tándem entre estos dos artistas da juego para una interesante experiencia didáctica sobre el proceso de creación artística.

Con esta muestra, la dirección del centro desea fijar las directrices del proyecto para la creación de un Museo de la Pedagogía de las Artes Visuales que alberga una de las colecciones más importantes de Asturias con más de doscientas obras de artistas como Pablo Serrano, Navascués, Aurelio Suárez, Piñole, Pelayo Ortega, Rubio Camín o Vaquero Palacios. La existencia de una colección de arte en un centro de enseñanza es una singularidad única que hace sentir a los estudiantes la pasión de aprender de una forma que no se consigue con los libros.

**“La tierra es el elemento vivo con el que
Vicente Pastor crea sus obras”**

www.materiaviva.net

Proyecto S.O.S. Tierra

*“Crearme, recrearme, vaciarme hasta que el que se caiga muerto de mí, un día, en la tierra, no sea yo”
Juan Ramón Jiménez*

*“... a la oscuridad le sucede el golpe de mar que penetra por los conductos atrayendo un instante de claridad rebosante de espuma, un bucle infinito. La simbología remite a la respiración, pero, también, a los ciclos vitales y a la renovación de la naturaleza...”
Gairúa*

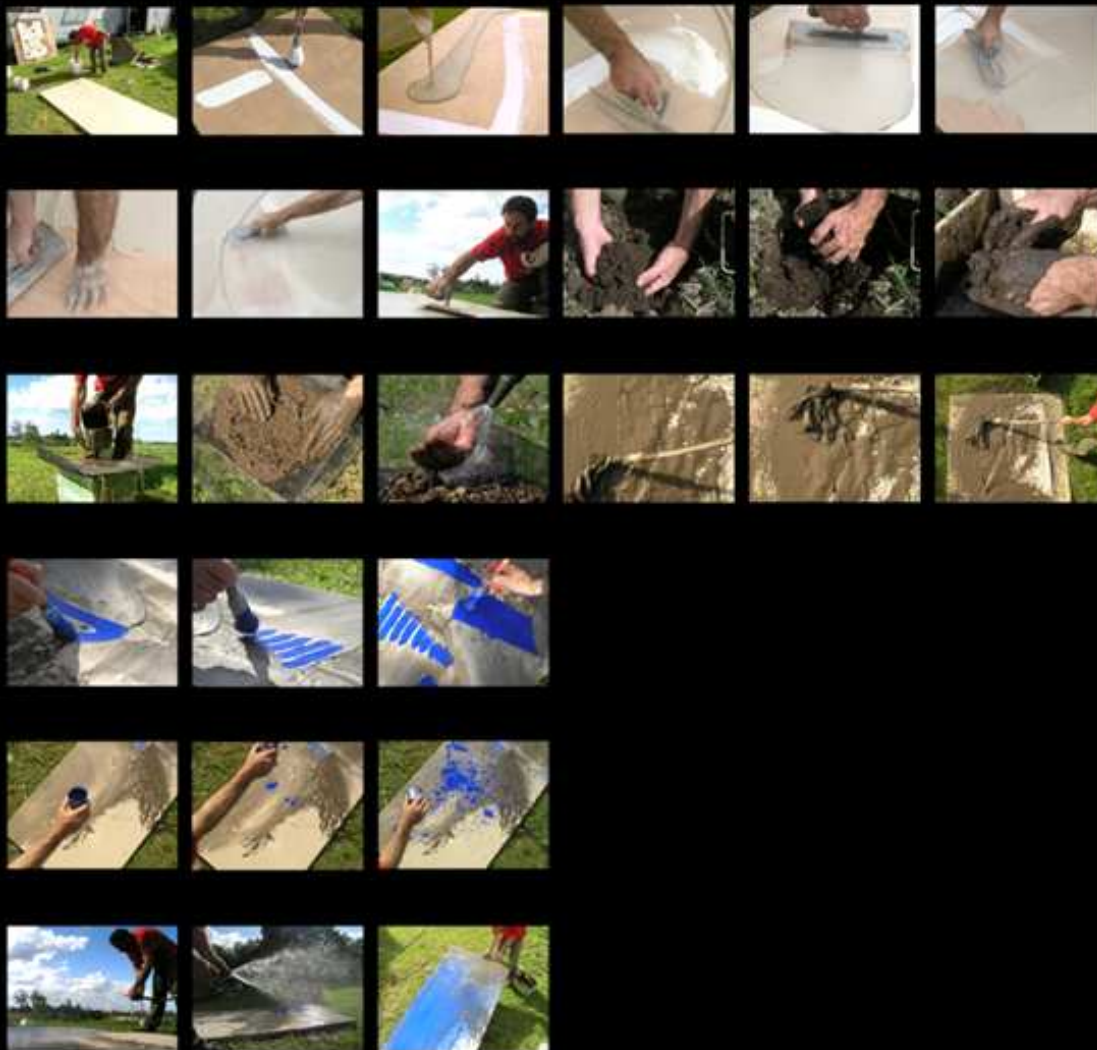
Entrevista A Vicente Pastor para la TV

4- Diseño gráfico:

Para la difusión de la exposición, hemos diseñado los siguientes elementos: Cartel, tarjetón y Vinilo.

En esta página tarjetón y Vinilo. Cartel en la siguiente.

Vicente Pastor y Materia Viva

Ernesto García + Vicente Pastor

Sala de Exposiciones, IES Bernaldo de
Quirós. Mieres, 1 de octubre de 2008.

ibq

5- Documentación de la exposición: Foto y Video

Vicente Pastor y Ernesto García. Fotos del montaje de la exposición. Detalle de materiales y texturas.

Importancia de la cueva en las dos video-instalaciones

Detalle de materiales y texturas en la videoinstalación "Simultaneidad". Se han utilizado 200m de alambre para atrapar este televisor.

Monocromía y expresionismo en la pintura. Libertad y contención expresiva.

El video nos permite una visión panorámica de la sala, cuya forma circular nos remite constantemente a la idea de un recorrido nuevamente en forma de bucle.

Distintos detalles de la proyección en la oscuridad. La imagen, en formato circular, está rodeada por una impresionante corona de espinas. El parpadeo de la pantalla, el azul del mar y su giro nos sugieren el dominio de un extraño monóculo.

6- materiales didácticos:

A continuación se presentan los materiales didácticos que hemos elaborado:

Una ficha didáctica que sirve como guión a las explicaciones libres de cada profesor, un ejemplo de uno de estos guiones y actividades.

6.1 Ficha didáctica:

1. FICHA DIDÁCTICA.

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

1. El impulso creador.

- El arte como representación básica de la libertad mental.
“No se pueden ver esencia y vida.
Están contenidas en la Luz del Cielo”¹.
No se puede ver la Luz del Cielo, está contenida en ambos ojos”.
El secreto de la flor de oro. Tai I Gin Dsung Dhi.
- Restando importancia al ritmo, al equilibrio, a la atmósfera, la profundidad, el encaje, la perspectiva, etc. nos queda la plasmación básica del hecho artístico como tema principal.
- El espacio y el tiempo son los elementos básicos que dan origen a la creación. En el caso de la video-instalación ambos vuelven la mirada sobre sí mismos.
 - Tiempo: los autores no tratan de hacer referencia a un antes y un después sino a un ciclo que se repite, que está repitiéndose en la actualidad, como ciclo de vida. El golpe de mar alude a la respiración, a los dos elementos que forman el tiempo: el antes y el después. Ambos aparecen de manera repetitiva, fuera de contexto, evitando aludir a un tiempo referencial.
 - Espacio: Al encontrarse imbricados espacio y tiempo uno se apoya en el otro. Las olas fluyen horizontales, verticales, giran y hacen perder toda referencia temporal. El giro provoca un círculo que evoca la infinitud de los propios límites. Así, invita a la expansión dentro del espacio íntimo de nuestra sala.

¹ *Luz del Cielo*. El poeta chino se refiere a la consciencia de la mente, al propio sentido.

1.1. La acción.

- El proceso creador y la obra
- La obra como elemento exterior e interior común del creador y del espectador.
 - Como elemento exterior material, tangible y única.
 - Como elemento del ser humano interior y al mismo tiempo universal.

1.1.1. El gesto.

- La plasmación o representación necesita del trazo, del gesto, del sonido para poder definirse. La forma en la que un elemento revela una imagen o una idea provoca una pulsión básica materializada tanto en nuestra respuesta puramente física como en la mental a través de todas nuestras referencias. El gesto ya no está en la obra, en el creador ni en el espectador sino que, siendo algo particular e incommunicable, es algo común dentro del universo artístico.

1.2. Los materiales y la técnica.

- Al plasmar un gesto con un material no solo se revela la estructura de la acción como idea o intención sino también el carácter de la propia materia. En todo caso la voz de los materiales se une a la del discurso general.

“Pero si el hombre erróneo usa el medio correcto, el medio correcto actúa erróneamente.” *Proverbio chino.*

1. FICHA DIDÁCTICA.

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

- 1.1. La acción.**
- Búsqueda de la integración pacífica de los elementos.
 - Selección e inclusión de materiales.
 - Proceso: manipulación y transformación de los mismos.
 - Retorcimiento, erosión, revestimiento con pigmentos...
- 1.1.1. El gesto.**
- La comunión entre la figura y el fondo.
 - La primera pulsión. La intención del gesto trata de relacionar figura y fondo en un mismo debate.
 - El trazo:
 - Dirección y sentido.
 - Carácter básico: geométrico, orgánico, plano, ordenado, libre...
- 2. La obra.**
- Los materiales crean una obra que aparece al mismo tiempo como objeto material.
 - Las acciones aparecen materializadas ante el espectador.
- 2.1. Los materiales**
- Son extraídos del mismo medio al que se rinde referencia.
 - El fondo y los diferentes planos. La tímida aparición de la figura.
 - Inclusión de elementos.
 - La transformación de los materiales: la textura, las veladuras y la cromaticidad.

Referencias:

- Catálogos:
 - El borde del agua, Vicente Pastor, Cajastur, Oviedo, 2004. ISBN: 84-7925-274-X
 - La simultaneidad, Vicente Pastor, Galería Altamira, Gijón. D. L. AS-5110/07.
- www.materiaviva.net

IBQ 6-Octubre-2008 Materiales Didácticos. X. Antón García-Sampedro Vega

I. FICHA DIDÁCTICA.

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

Experiencia didáctica:

La obra como realidad.

Destinatarios:

Alumnado de Bachillerato Artístico en general y de E. Plástica y visual, Hº del Arte y Filosofía en particular.

Número de participantes:

Grupos de 10 a 20 alumnos aproximadamente con un guía.

Obras con las que se trabajará:

- Obra pictórica de Vicente Pastor correspondiente al periodo de 2006-2007.
- Video-instalaciones de Materia Viva: *Gairnia*, *Corona de espigas*,...

Observaciones:

- Las fichas didácticas aparecen esquematizadas con la intención de poder desarrollar los contenidos y adaptarlos a los distintos niveles educativos. De todos modos la presente supone un primer tema de acercamiento al hecho artístico tratando, por el momento, de no entrar en análisis complicados de la obra al entender que la base se irá adquiriendo a lo largo del año académico.

Calendario:

- Desde el 1 de Octubre de 2008 en la Sala de Exposiciones del IES Bernardo Quirós (Materia Viva) y en el atrio del edificio histórico (Vicente Pastor).

Objetivos:

- Iniciar al alumnado en museística. Crear hábitos de visita a exposiciones y curiosidad por el arte como discurso.
- La aceptación y respeto de la obra ajena como expresión personal.
- Entender la obra artística como herramienta de aprendizaje y reflexión.

Contenidos:

- Imagen y realidad: diferencias.
- La representación y la acción creadora. La obra como realidad material y como discurso. La intención, el azar, lo objetivo y lo subjetivo.
- El gesto y la selección como elementos básicos de la acción. La simplicidad del primer gesto: esquematización y expresión.
- La figura y el fondo: el protagonismo y la atención.
- La obra material: espacio y tiempo. Materiales y técnicas básicos utilizados en los soportes y las herramientas de creación.
- La materialidad y la espiritualidad del arte.

I. FICHA DIDÁCTICA.

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

Actividades propuestas:

E. Plástica y Visual:

- Estudio del primitivismo como pulsión primaria. Las pinturas rupestres, técnicas de representación básicas y materiales: punteado, líneas, superficies y volúmenes, símbolos, cromaticidad, plenitud y simplicidad de los modelos. El esquematismo.
- Elaborar representaciones sencillas de un mismo objeto o idea a través de la experimentación con los distintos materiales. En el primer ciclo se puede holgar de la representación y centrarse en la investigación del carácter propio de las herramientas. La manipulación del soporte como punto de partida.

Dibujo:

- El gesto en la obra gráfica. Realización de imágenes mediante la investigación de los diferentes valores y técnicas que ofrece cada material. Para ello se partirá de la investigación meramente informal sobre el trazo, a través de la línea, los tramados y las texturas lineales. Acto seguido se realizará un dibujo esquemático de un motivo sencillo mediante perfiles suaves y se tratará de aplicar cada uno de los trazos investigados a la parte del modelo que mejor corresponda.
- Estudio de la forma a través del espacio que ocupa dibujando exclusivamente los huecos con la intención de valorar lo negativo como elemento de peso en la creación de una obra.

Filosofía:

- Introducción al mito de la caverna de Platón. Estudio de las diferencias básicas entre imagen y realidad. Análisis de las herramientas sociales de coerción desde las más básicas a la coerción de masas. Establecimiento de los modelos sociales: el discurso como defensor de un modelo personal y colectivo.

IBQ 6-Octubre-2008 Materiales Didácticos. X. Antón García-Sampedro Vega

1. FICHA DIDÁCTICA.

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

Diseño:

- Elaboración de imagotipos, con un criterio básico de simplicidad "primaria" a través del estudio de los elementos fundamentales de la idea. Ejecución repetida del mismo trabajo tratando de que la imagen y la técnica guarden una misma coherencia. Para ello el alumnado deberá investigar los materiales y técnicas que mejor expresen dicha idea.

T.E.G.:

- Estudio de las posibilidades gráficas y estéticas de los soportes, los materiales que los componen, su ductilidad. Partiendo de un soporte cualquiera, por ejemplo una hoja en blanco en formato Din A-3, analizar las modificaciones que permitan crear diferentes valores expresivos en la representación de una imagen (taladrándola, arrugándola, plegándola en pliegues paralelos, curvos o creando superficies, amarilleándola al acercarle una llama, etc.)

HF del Arte:

- El hombre primitivo: motivaciones para la creación de imágenes. La imagen creada como representación gráfica de ideas, desde las meramente figurativas a las puramente abstractas. Imagen y creencia.
- Influencia de los materiales en la resolución de una estética particular. Herramientas, soportes, iluminación, técnicas y ritos.

Fotografía:

- Estudio de los elementos básicos de la composición espacial y temporal como herramientas elementales de impresión luminica. Realización de fotografías de elementos que impliquen una alusión temporal evidente como fuentes, péndulos, gente caminando, etc. incidiendo en el estudio de las diferentes velocidades de obturación y los movimientos físicos de la propia cámara fotográfica. El enfoque y la profundidad de campo como criterios básicos de modificación espacial y el barrido y el estatismo temporal.

6.2 Guión del profesor:

La ficha didáctica sirve como guión para la elaboración de las explicaciones libres de cada profesor. A continuación se presenta un ejemplo de guión.

Explicación de la exposición dirigida a los alumnos de 1º bloque, 2º bloque y 3º bloque del Bachillerato de Ciencias de la Salud y de Humanidades del nocturno.

Autor: Vicente Pastor

Fecha y lugar de nacimiento: 1956, Barcellina, Luarca, Asturias.

Colabora con él para esta exposición el fotógrafo, Ernesto García, con el que firma sus acciones y trabajos realizados con tecnología digital.

Introducción:

La exposición que vamos a ver es una manifestación de la libertad creativa. El artista ejerce la expresión directa. El entorno es el elemento integrador, es el marco y la esencia de la convivencia del medio natural con el humano.

En esta exposición el autor pretende transmitir una experiencia individual y el proceso que va del hecho vital al hecho artístico.

Enmarcado en una obra sin límites, los trabajos de Vicente Pastor se presentan en distintos soportes y lenguajes plásticos: pintura, escultura, fotografía, video y Net-Art, estos últimos con la intervención de Ernesto García.

La exposición consta de dos partes:

1- Videoarte o video-instalación:

Desde los años sesenta no se considera exclusivamente arte al producto final de la ejecución de una obra. El proceso es tan importante como el producto, incluso a veces puede ocurrir que no hay producto por tanto, la acción es lo que queda.

El video es un soporte muy utilizado en el arte, sobre todo en las últimas décadas en las que la tecnología está cada vez más integrada como recurso expresivo.

El video sirve para registrar la acción, que es un hecho único e irrepetible. El espacio y el tiempo son los elementos básicos. El arte es una representación mental, de forma que lo importante es la intención, el hecho artístico, el resto queda subordinado.

Pieza 1: El horizonte gira como las aguja de un reloj. Evocando la desorientación y la infinitud del horizonte. La corona de espinas encierra la imagen. El proceso es un bucle continuo, como el ciclo que se repite en la vida.

Pieza 2: Descontextualiza elementos, por ejemplo, el golpe de mar al referirse al pulso cardiaco. La cueva evoca el origen y es el único elemento que podemos ubicar espacialmente, pues son las únicas coordenadas espaciales.

"... a la oscuridad le sucede el golpe de mar que penetra por los conductos atrayendo un instante de claridad rebosante de espuma, en un bucle infinito. La simbología remite a la respiración, pero, también, a los ciclos vitales y a la renovación de la naturaleza..."

www.materiaviva.net

Pieza 3: "Simultaneidad" representa el entorno personal de los artistas. Plantea un viaje que va del consciente al subconsciente de seis amigos. La autenticidad del hecho artístico como elemento activo y su contemplación: Emoción, ritmo, energía, origen. Nuevamente la libertad queda acotada por una barrera, en este caso de alambre de espino.

www.materiaviva.net

2- Pintura:

El gesto:

El acto de pintar es una acción libre sin prejuicios plásticos, materiales, técnicos o morales. El gesto es de emoción, energía, libertad, contención, orden, indirecto, geométrico, orgánico, tímido, agresivo.

La materia:

Funde lo material con lo inmaterial en un proceso de discriminación, manipulación y transformación de los materiales: Arroja, extiende, concentra, arrastra, araña, lava, cubre, arremete, retuerce.

Los materiales vivos nos remiten a la naturaleza y a la tierra como origen, también a las huellas del mar.

La materia u objetos encontrados forman la carga y los pigmentos, además Vicente Pastor utiliza otros materiales: Objetos encontrados, lo que el mar nos devuelve, restos biológicos como espinas y pelos.

«Quise pintar como se pintaba en los orígenes, saltando antes de la historia del arte: volver a empezar como empezó el ser humano, que jamás fue tan sincero como al pintar en Altamira», afirma Pastor.

La Nueva España. Viernes 09 de noviembre de 2007

Vocabulario: Net-Art, video- instalación, conceptual, pintura matérica, primitivismo, brutalismo, arte-vida, orientalismo.

Referentes artísticos: Action painting, Jackson Pollock, arte primitivo, art brut, expresionismo, Vassili Kandinsky, Anselm Kiefer, dadaísmo, kurt Schwitters, arte povera, pintura matérica, Antoni Tàpies, Fluxus, Joseph Beuys, land art, arte oriental, video- instalación, Net-art.

Dos cuadros pertenecientes a la obra más reciente de Vicente Pastor. Sorprenden por la fuerza de los colores complementarios. Se acentúa el efecto de contraste simultáneo sobre el rojo de la pared.

Materia y color en un detalle de este cuadro dominado por el azul. Una línea horizontal recorre el cuadro. Esta obra podría ser la abstracción de un paisaje atmosférico.

7- Visitas:

Se realizó una visita inaugural con la presencia de los artistas Vicente Pastor y Ernesto García. Se hizo una presentación para los invitados al acto de la inauguración oficial del curso escolar 2008-08 con la presencia de distinguidas personalidades como D. Luis María García García, alcalde de Mieres, D. Antonio Bernardo, Director del Campus de Barredo, inspectores, equipo directivo y personal docente.

Se realizaron visitas guiadas coordinadas desde los departamentos de Plástica y Visual y Filosofía que participaron con los siguientes grupos de alumnos:

- ▶ 1º ESO A E. PLÁSTICA Y VISUAL.
- ▶ 1º ESO B E. PLÁSTICA Y VISUAL.

- ▶ 1º Bach. E DIBUJO ARTÍSTICO (1º grupo)
- ▶ 1º Bach. E DIBUJO ARTÍSTICO (2º grupo)

- ▶ 2º Bach. B FILOSOFÍA.

- ▶ 1º Bloque del Nocturno.
- ▶ 2º Bloque del Nocturno.
- ▶ 3º Bloque del Nocturno.

Se guió la exposición al grupo de estudiantes alemanes del proyecto Comenius que realizaron un intercambio con nuestro instituto la primera semana de noviembre.

Estas visitas guiadas también se ofrecieron a todo el claustro de profesores y al personal no laboral del centro.

La exposición estuvo abierta al público en el horario escolar y por las tardes.

8- Actividades:

PROPUESTA DIDÁCTICA

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

Ejemplo de propuesta práctica desarrollada con dos grupos de 1º de ESO.

1. El impulso creador.

- Tras la visualización y comentario de la exposición de la obra de Vicente Pastor y Materia Viva con el alumnado de 1º de ESO se ha partido de la base lúdica de la creación y se ha recurrido a las ideas gestálticas en referencia a la búsqueda de configuraciones básicas primarias de la psicología humana con curiosos resultados.

• Propuesta de ejercicio:

- Paso 1º.
 - Sobre un formato Din A-4 se han garabateado líneas, se han aplicado técnicas de difuminado y mezclado diferentes colores con la intención de inspirarse en las texturas de las piedras o de otras superficies rugosas.
 - Paso 2º.
 - Se ha cogido el papel, una vez concluida la tarea, y se ha arrugado haciendo con él una bola. La tarea ha divertido, pero sobre todo ha sorprendido al alumnado más recatado y escrupuloso, acostumbrado a exigencias de limpieza y pulcritud.
 - Paso 3º.
 - Con papeles de deshecho se han hecho de dos a cuatro pequeñas bolas y se han pegado a un nuevo A-4 en blanco. Luego se ha encolado el
- papel arrugado por la parte no dibujada y se ha pegado sobre la otra superficie de manera que cuidase de no sobrepasar unos márgenes prediseñados de un centímetro. Esto ha supuesto que el papel quedase arrugado y acto seguido se ha aplastado para amoldarlo a la superficie preparada con las bolas de papel. De este modo se ha conseguido por un lado que la lámina destacase por su limpieza de ejecución al preservar los márgenes limpios y rectos y por otro una superficie rugosa e informe, donde el azar de las líneas de la textura dibujada se mezclaba con el azar de las arrugas y los volúmenes interiores.
- Paso 4º.
 - Sobre dicha base cada uno ha tratado de “buscar” formas mediante aquello que las superficies les sugieran no sin antes dar una serie de pautas para conseguir precisamente que la libertad imperase sobre la norma. Una de las pautas ha sido, por ejemplo, la no distinción de lo que parecía arriba o abajo, pudiendo voltear de cualquier modo el trabajo.
 - Una vez vislumbradas las formas cada cual las marcó con los materiales que quiso. Se trató de emplear lapiceros, lápices de colores y ceras para la textura base con la intención de poder marcar ahora perfiles con rotuladores u otros medios. Por último, el que quiso, relleno ciertos contornos de color.

PROPUESTA DIDÁCTICA

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

La acción.

- Las intenciones han marcado los procesos creadores y constituido el esqueleto de las obras. La relacionalidad entre elementos ha surgido en unos casos y en otros no del mismo modo que las temáticas se han entremezclado en muchas ocasiones. De este modo el trabajo nos ha permitido analizar el movimiento generador y creador de formas en su manera más primaria y realizar una introducción a la pintura prehistórica y a los tiempos de las cavernas. Curiosamente muchas de las obras guardan relación con este tipo de modelos. En unos casos las superficies han recordado las imágenes que todos tenemos de las pinturas rupestres. Aún así, la imaginación infantil ha mezclado seres del mar y de tierra adentro, más o menos realistas, otros más parecidos a monstruos.

En ocasiones se han creado figuras aisladas, en otras escenas y en algunas incluso cierto tipo de perspectivas básicas mediante superposición de planos. La evolución de la historia del arte a través de la psicología humana básica puede estudiarse en estos sencillos modelos.

PROPUESTA DIDÁCTICA

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

1.1.1. El gesto.

- La representación gráfica de una idea requiere del trazo. Las figuras se sumergen en un maremagno de líneas. Se tiende a realizar gestos de manera automática, subrayando líneas de pliegues, después rellenándolas de color sin otro sentido que la búsqueda de la superficie, de la mancha. En ocasiones esas manchas adquieren significados en el momento de visión de la configuración, en otras a posteriori. Significan caracol, sombrero, mi abuelo o cosas parecidas.

Los materiales y la técnica.

- El juego de materiales se vuelve más y más rico y las formas se desdibujan perdiendo a veces la correcta transmisión de las ideas abstractas originales a favor de un substrato anterior: el expresivo. Aparecen líneas y el color significa ya algo, da una impresión, expresa, más que significa. Líneas esquemáticas se desdibujan, tramas de nuevas texturas, imágenes pasajeras.

PROPUESTA DIDÁCTICA

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

La acción y el gesto.

- El tiempo deja su impronta en el gesto y con él aparece marcado el temperamento del momento, de la tensión y del movimiento. Los elementos gritan, chillan y se retuercen. La obra muestra en ocasiones más la acción que la forma. Aparece el action painting de un Pollock más primario que el original, aunque menos purista; el art brut. La superficie queda marcada, más que dibujada. El artista deja su impronta. Se camina hacia la abstracción. No se entiende la incompreensión de ningún espectador ante el fenómeno de la abstracción. Aparece la eterna pregunta: ¿qué quiso expresar el artista con esto?

Los avatares de la vida, en muchas ocasiones, nos impulsan a crear modelos preestablecidos de manera inconsciente. Se cae en el estereotipo y reproducen cánones que no son propios sino adquiridos. A pesar de ello es posible entrever, en el juego de elementos, rasgos expresivos personales que se manifiestan dentro de formas y disposiciones cohibidas. La belleza, la ternura, la infancia.

PROPUESTA DIDÁCTICA

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

Experiencia didáctica:

La obra como realidad.

- Es necesario anunciar de antemano que no hay reglas y poner ejemplos abstractos de cosas que se pueden hacer y que generalmente no en otros trabajos. Los ejemplos es conveniente no hacerlos gráficos para no marcar ideas de inicio que arruinaría nuestras intenciones de libertad.

Destinatarios:

Alumnado de E. Plástica y Visual de 1º de ESO.

Objetivos:

- La aceptación y respeto de la obra ajena como expresión personal.
- Entender la obra artística como herramienta de aprendizaje y reflexión.
- Aprender a expresarse e interpretar los elementos básicos de las imágenes a través de los elementos plásticos que las componen.

Número de participantes:

2 grupos, uno de 17 y otro de 24 alumnos.

Materiales:

Dos A-4 y algo de papel reciclado.

Lápices, lápices de colores, rotuladores, ceras o cualquier otra técnica.

Contenidos:

- Imagen y realidad: diferencias.
- La representación y la acción creadora. La obra como realidad material y como discurso. La intención, el azar, lo objetivo y lo subjetivo. La configuración (gestalt)
- El gesto y la selección como elementos básicos de la acción.
- La simplicidad del primer gesto: esquematización y expresión.
- La figura y el fondo: el protagonismo y la atención.
- La obra material: espacio y tiempo. Materiales y técnicas básicos utilizados en los soportes y las herramientas de creación.
- La materialidad y la espiritualidad del arte.

Tiempo:

Dos horas (una semana con el actual curriculum).

Observaciones:

- La actividad toca tantos campos que es fácil insertarla dentro de las unidades didácticas. Sobre todo a las referidas a los elementos básicos de la imagen, técnicas y demás.

PROPUESTA DIDÁCTICA

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

ALGUNAS IMÁGENES

El primitivismo.

El Lirismo.

IBQ 12-Diciembre-2008 Materiales Didácticos. X. Antón García-Sampedro Vega

PROPUESTA DIDÁCTICA

VICENTE PASTOR + MATERIA VIVA (Ernesto García): LA SIMULTANEIDAD.

El surrealismo.

El gesto, la abstracción.

IBQ 12-Diciembre-2008 Materiales Didácticos. X. Antón García-Sampedro Vega

**VICENTE PASTOR
MATERIA VIVA**

Sala de exposiciones IBQ
Octubre de 2008

Actividad:

Las imágenes siguientes representan una secuencia de trabajo del artista. Intenta por unos minutos ponerte en su piel, imaginar sus pensamientos y escribir paso a paso lo que está haciendo.

8- *El autor explica una obra:*

De todas las obras de la exposición, hemos escogido una que pasará a formar parte de los fondos del Museo. Hemos pedido a su autor que nos haga un pequeño comentario.

Título: de la serie simultaneidad

Técnica mixta

60x60 cm

“Esta obra está realizada con arenas y pigmentos sobre madera.

Se ha utilizado una variedad de la técnica al fresco. Ha sido expuesta a elementos naturales como la lluvia, de la cual aún se notan las improntas que ha generado el impacto de las gotas sobre la arena. El agua de lluvia transforma la primera acción con pigmentos, dejando sugerencias que servirán como referencias para después seguir trabajando en ella.

El resultado final es una superficie que tiene parte del color sumergido en la materia, que crea difuminados y contrastes entre los dos colores complementarios. Los colores están remarcados con un medio como es el carbón vegetal, lleno de reminiscencias primitivas”.

Vicente Pastor, Barcellina, 2008.

10- Valoración:

10.1- EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PREFERENTES

Relaciones del centro docente con su entorno

Los artistas Vicente Pastor y Ernesto García cedido temporalmente su obra para darla a conocer al entorno inmediato del centro. Para tal efecto las piezas han sido exhibidas en la sala de exposiciones de la planta baja y el patio de columnas del edificio histórico. Su desinteresada labor ha atraído al ámbito escolar a autoridades, personal docente y no docente del centro, alumnado y familiares y demás allegados que han tenido a bien realizar una de las visitas propuestas, tanto en el acto de inauguración como en alguna de las sesiones para ello diseñadas o de manera individual en cualquiera de las horas de apertura del centro tanto en horario matinal como vespertino.

Respuesta a la diversidad

Tanto las actividades posteriores llevadas a cabo por el profesorado como los niveles de las mismas han sido adaptadas del mismo modo tanto al nivel del alumnado como a los materiales disponibles en el aula.

Valoración y difusión del patrimonio artístico y cultural del centro

La visita propuesta a las exposiciones ha llevado a muchas personas al despertar de los intereses por el estudio del discurso plástico y con ello al cuestionarse ante el resto de piezas expuestas en las diferentes dependencias del centro. La exposición ha sido un primer paso, dentro del presente proyecto, para normalizar la imagen del centro como medio cultural y artístico más allá del ámbito docente, pero también para valorar el prestigio de una institución capaz de dar respuesta a tales motivaciones.

En particular se ha tratado de que el alumnado sea capaz de desarrollar el respeto hacia discursos artísticos indescifrables en ciertos casos debidos a la falta de base de interpretación, pero no por ello exentos de valor como tales. Se ha hecho hincapié en los aportes que los discursos artísticos suponen en la sociedad para la apertura de las mentes y una mayor libertad de pensamiento.

La exposición ha sido difundida a través de numerosos medios, desde los más cercanos: vinilo, cartel y tarjetón, hasta los más genéricos, la televisión, mensajería electrónica, portal de Educastur, panfletos...

10.2- CONTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Actualización didáctica respecto a las competencias básicas del alumnado

Las actividades con el alumnado han sido divididas en dos bloques. Por un lado se han llevado a cabo la visitas, siempre diseñadas como apoyo metodológico de las diferentes materias que han recurrido a la exposición como modo de complementar sus propios currículos. Los discursos han sido modificados en relación a los intereses y objetivos propios de las distintas asignaturas, así como los propios objetivos de la presente actividad. Por otro lado las actividades que el profesorado ha llevado a cabo en el aula como continuación de la visita ha llevado a la práctica tanto debates como mesas redondas, ejercicios prácticos y demás. De este modo se han trabajado las competencias básicas referidas a las específicas de las materias. Paralelamente se han abordado las competencias referentes a la actividad en sí. Se ha conseguido en cierto modo que el alumnado se haya mostrado interesado y participativo, haya dado un paso hacia el

respeto de la obra y el discurso ajeno y haya comenzado en muchos casos a aprender de manera autónoma bajo la base de la investigación formal sobre las bases del discurso artístico.

A- Competencia en comunicación lingüística

Se ha tratado de dar a entender entre el alumnado el paralelismo entre la obra de arte y la escrita a través de los elementos básicos del discurso, los intereses primarios de los autores, el carácter expresivo de la obra y demás.

Las aportaciones de los alumnos y alumnas han sido orientadas y ordenadas para una correcta articulación de los discursos orales como práctica básica del ejercicio lingüístico. Asimismo se ha intentado dar importancia y rigor a los detalles y valorar tanto la expresividad del tono y su justa medida de intensidad como la coherencia del discurso.

Las aportaciones han sido pautadas y alentadas marcando una estructura firme en las intervenciones y centrando los debates en aspectos centrales del tema como es el discurso crítico ordenado adaptado al contexto en el que se presenta la obra.

B- Competencia en el conocimiento del medio

La presentación de las obras ha marcado la metodología de esta primera actividad didáctica que se ha centrado en la pulsión como elemento inicial del hecho creativo, la necesidad de plasmar ideas o en general de expresarlas y de emplear para tal fin ciertas herramientas tanto materiales como procedimentales. Partiendo de este hecho se ha impulsado a los participantes hacia el cuestionamiento personal de los porqués de la voluntad creadora, hacia la investigación de los elementos plásticos como resultado de la acción de diferentes técnicas y, en general, hacia el descubrimiento autónomo, dando respuesta a preguntas para generar nuevas cuestiones como medio de aprendizaje y de revelación.

C- Tratamiento de la información

Se han dado herramientas para la ordenación de los diferentes contenidos, tanto expuestos como interactivos. Dado que esta sesión fue planteada como un primer acercamiento a la obra de arte se ha tratado de que los contenidos sean lo más claros y específicos posible. Se han propuesto pautas de investigación y de acercamiento a la obra: por un lado hacia el descubrimiento de los elementos materiales y las técnicas empleadas, por otro hacia el descubrimiento de la metodología empleada por el autor y por los elementos gestuales y formales propiamente dichos. Se ha puesto en común cada apartado y abstraído las ideas fundamentales para generar los primeros pasos de un discurso. A partir de este momento se ha tratado de generar el mayor número de discursos posible y de debatirlos y cuestionarlos con los datos empíricos que disponíamos de la observación directa. De este modo la primera valoración de los datos era, generalmente, cambiada por un nuevo discurso que los valoraba únicamente como piezas sueltas relativas a un único discurso extraído del conjunto de valoraciones de la obra y su ámbito.

D- Competencia social y ciudadana

La exposición ha servido para mostrar pautas de comportamiento ante el hecho artístico y creativo en general. Se ha tratado de mostrar siempre una necesidad de orden en grupo, principalmente entre el alumnado más joven y de valorar entre el resto de visitantes la visita con el propio hecho social que lleva implícita. Los debates han fomentado la diversidad de ideas, en muchos casos extremadas, como diferentes opiniones ante un mismo hecho con su validez tanto personal como comunitaria. Se han puesto en relevancia los diversos puntos de vista que un mismo tema tiene a la hora de pretender abordarlo como elemento de enriquecimiento del discurso al mismo tiempo que se han mostrado como arma para articular discursos premeditados.

E- Competencia cultural y artística

La actividad didáctica y todo su ámbito de actuación suponen entrar de lleno en la competencia cultural y artística tanto de los responsables como de las personas allegadas. El valor del discurso bajo las diferentes perspectivas ha sido puesto de relieve.

Algunos grupos de alumnos han realizado creaciones artísticas basadas en la experiencia propuesta con sorprendentes resultados. Se ha puesto el acento, en este caso, en el desarrollo de las capacidades interiores personales de cada uno así como de la imaginación y en la investigación de nuevas formas y materiales.

F- Competencia para aprender a aprender

La obra de arte se ha mostrado como un discurso abierto a nuevas interpretaciones que dependerán de los puntos de vista, los contextos, o las capacidades de cada uno. Un discurso vivo capaz de ayudarnos a aprender a través del cuestionamiento continuo, de la observación y del descubrimiento personal de nuevos horizontes. La autonomía está servida y fomentada.

G- Autonomía e iniciativa personal

Partiendo del aprender a aprender se insta al observador a la crítica y a la autocrítica. A la crítica como modo de cuestionamiento, de intentar ir más allá de lo que se da por supuesto. Eso sí, se hará de manera ordenada y no fomentando la crítica por la crítica sino tratando de argumentarla. La autocrítica porque dicha argumentación supone un ejercicio de responsabilidad y no de exclusión debido a ideas preconcebidas. A través de los ejercicios se ha tratado de fomentar la creatividad y la imaginación. Para aquellos alumnos y alumnas con más baja autoestima se han dado pautas adaptadas personalmente y de muy fácil aplicación con excelentes resultados. La valoración de la obra no puede ser sino el resultado de una anterior valoración personal. En este sentido los ejercicios prácticos han supuesto un acierto y se han mostrado como verdaderos espejos donde cada personalidad se ha visto reflejada de manera exclusivamente positiva.

11_ Asuntos a mejorar:

- ▶ Duración de la exposición: Debemos establecer un tiempo de duración, por ejemplo un mes y publicar una fecha de inicio y de clausura. La carencia de esta información hace que ésta parezca una actividad interna del centro.
- ▶ Respetar los horarios de apertura de la sala
- ▶ Documentar con fotos y videos la participación de los alumnos.
- ▶ Mientras no dispongamos de nuestra propia Web, deberíamos publicar la actividad en Internet a través de un Blog, Se ha diseñado su estructura y se han recopilado los materiales, pero no hemos conseguido hacerlo realidad por desacuerdos en el seminario. El Blog es una estrategia de difusión que permitirá hacernos visibles, tanto en la comunidad educativa, como en el entorno cultural.
- ▶ Difusión en los medios: Se han publicado algunos pequeños artículos. La mejora de los aspectos citados nos ayudará a dar solidez a nuestro proyecto, a conseguir que no parezca solamente de interés interno y por lo tanto, a ganarnos la confianza de los medios de comunicación.

12- Participantes:

Gracias a Vicente Pastor y a Ernesto García, sin ellos esta exposición nunca habría sido posible.

Coordinación: Gema Ramos García.

Han participado los profesores: José Antonio Ordóñez, Xosé Antón García Sampedro, Juan Carlos Paredero, Javier González de Sela Aldaz y Manuel Ángel García Menéndez.

Gracias también a Marino Ania Ania y a Juan Noriega.

Han colaborado los Departamentos de Extraescolares, Dibujo, Geografía e Historia y Nuevas tecnologías.

Mieres, 17 de diciembre de 2008.