

3º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL. MÁLAGA 2010.

COMUNICACIÓN: INNOVACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVA PINTURA EN EL AULA.

AUTOR: José R. Cortés Criado. Profesor de Enseñanza Secundaria, IES María Zambrano. Torre del Mar. Málaga. España.

Esta práctica de innovación educativa, dirigida a los estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, tiene como objetivo principal conseguir que el alumnado sepa leer una imagen y expresar las sensaciones sentidas ante ella.

Partiendo de los conocimientos previos de los participantes en cuanto al color, su simbología, los diferentes tipos de planos..., éstos han de intentar comprender la razón de ser del artista y saber manifestar sus sentimientos ante una obra de arte.

La finalidad de esta actividad es hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia que tiene la transmisión de sentimientos e inquietudes tanto por medio de la pintura como de la escritura.

Al llevar a cabo esta tarea, los alumnos han de ejercitar numerosas competencias educativas relativas a la cultura y al arte, a la comunicación lingüística, a la participación social y ciudadana, a la adquisición de conocimiento y su interacción con el mundo circundante, a la capacidad de aprender a aprender y a afianzar la autonomía e iniciativa personal, que ahondarán en su formación como persona.

Al desarrollo de esta experiencia se añaden seis comentarios de diferentes alumnos relativos a seis cuadros del pintor de Vélez-Málaga, Joaquín Lobato, que dejan constancia del pensamiento crítico de estos jóvenes.

SPPECH: INNOVATION AND EDUCATIONAL PRACTICE. TALKING AND WRITING ABOUT PAINTING

AUTHOR: José R. Cortés Criado. Teacher. I.E.S María Zambrano. Torre del Mar. Málaga. Spain

This activity is addressed to 16 years old students (4^a E.S.O Compulsory Secondary Education), and it has as a main aim getting the students to know how to “read” an image and to express their feeling when they see a painting.

With some previous knowledge about colour, symbolism, different angles etc... the students have to understand the artist’s feeling when they watch a work of art.

The main aim of this activity is to make the students think about the importance which has the transmission of feelings and interests through painting and writing. When dealing with this activity, the students have to practice many educative competences or abilities in relation to culture and arts, language, social participation, knowledge acquisition and its interaction with their surrounding world, learning to learn, and to guarantee the students’ autonomy and personal initiative, which will deepen their own academic and personal evolution.

To develop this activity we will show six different opinions of my students in relation to six paintings from Joaquín Lobato, a painter born in Vélez-Málaga. Their comments are a sample of these young people critical thinking.

**3º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL.
MÁLAGA 2010.**

COMUNICACIÓN: INNOVACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVA

LA PINTURA DE JOAQUÍN LOBATO EN EL AULA.

**AUTOR: José R. Cortés Criado. Profesor de Enseñanza Secundaria, IES
María Zambrano. Torre del Mar. Málaga. España.**

INTRODUCCIÓN

Esta experiencia fue llevada a cabo con el objetivo de dar a conocer la obra pictórica del poeta/pintor natural de Vélez-Málaga, Joaquín Lobato, y conseguir que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase sobre lectura de imágenes para poder manifestar las sensaciones sentidas ante un cuadro desde una óptica personal, como Lobato dejó reflejado en estos versos ante un cuadro de Kandinsky: “desprende / las / onduladas formas / un / sentimiento / de / color / hondamente conmovido / indefectible”¹.

Como profesional de la enseñanza tengo presente que la educación actual debe preparar al alumnado “para disfrutar de los bienes culturales que la humanidad ha ido conquistando a lo largo de los siglos”², y que un bien cultural es la pintura; por ello, la primera tarea fue recopilar información sobre el pintor y visualizar la mayor cantidad posible de sus obras, para conocerla, analizarla y disfrutar de ellas.

Y además, que el ser humano “es un ser *condicionado*. Por el mundo, por la sociedad. Pero los condicionamientos no son sólo limitaciones, son también desafíos a su creatividad”³, por lo que enfrentar a un alumno con un cuadro, para que exprese lo mejor de sí, puede estar *condicionado* por su bagaje cultural, su formación, sus afinidades, o sus intereses, y le ayudará en su formación como persona.

¹ LOBATO, Joaquín (1996): *Dedicadas formas y contemplaciones*, Madrid, Endimión, p. 30.

² ALDECOA, Josefina (2004): *En la distancia*, Madrid, Alfaguara., p. 121.

³ ECHEVERRÍA, J. Javier (1976): *Escuela y concientización*, Zero, Colección Lee y discute, 2º edición, Madrid, p.11.

Una vez alcanzada esta finalidad, reflexionar sobre la importancia de la transmisión de sentimientos e inquietudes por medio de la pintura, cada alumno puso en marcha sus capacidades y fue desarrollando competencias educativas respecto a la comunicación lingüística, al conocimiento y la interacción en el mundo, al tratamiento de la información, a la cultura en general y a la artística en particular; en resumen, acrecentó las competencias que le servirán para aprender a aprender a lo largo de su vida, con lo que mejorará su autonomía e iniciativa personal.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad fue desarrollada con el alumnado de 4º de ESO del IES María Zambrano de Torre del Mar, Málaga, con el fin de alcanzar los objetivos previstos acerca del autor y su obra, y sobre todo, con la intención de dotar a los alumnos de ideas que los formen como ciudadanos críticos, autónomos y colaboradores en proyectos comunes, a la par que lo acerquen a nuevas sensibilidades pictóricas, de la que tan necesitados estamos en este inicio de siglo tan prosaico, duro, individualista y belicista, porque “en la pedagogía de la imagen deberían estar estrechamente relacionados el enseñar a mirar, el enseñar a ver y el enseñar a hacer imágenes como formas de participación activa en el proceso de comunicación”⁴.

Esta experiencia intenta potenciar vivencias, reflexiones y análisis que, realizados de forma sistemática, ayuden a la formación humanista de los alumnos y fomenten el gusto por la pintura, a la par que los forme en un pensamiento crítico ante las manifestaciones artísticas que genera la sociedad globalizada de hoy, porque “la vida que nos es dada no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérsela nosotros, cada uno la suya”⁵.

Para alcanzar los objetivos previstos, el primer paso fue la recogida de información sobre el autor y su obra; para ello dispusimos de los libros

⁴ GARCÍA MATILLA, Agustín, (1993): "Los medios para la comunicación educativa" en APARICI, Roberto (coord.): *La revolución de los medios audiovisuales*, Ediciones de la Torre, Madrid, p. 64.

⁵ ORTEGA Y GASSET, José (1973): " Historia como sistema". Obras Completas 7ª edición, Madrid, Revista de Occidente. Vol. VI, p. 13.

depositados en la biblioteca del instituto, de la Enciclopedia de Andalucía y de los volúmenes de otras bibliotecas particulares, así supimos que “Joaquín Lobato tenía ojos de niño, y mirada de niño. Miraba con curiosidad a todo y a todos, siempre anhelaba saber algo más, descubrir lo que ocultaban las cosas simples, los colores de la vida...”⁶

Cuando tratamos de acercarnos a la vertiente pictórica del autor nos encontramos con la imposibilidad de acceder a toda su obra, pues no está catalogada, por lo que volvimos a la biblioteca para investigar en los escasos libros publicados con sus pinturas y dibujos; una vez visualizada algunas de las reproducciones de sus cuadros, cada alumno realizó un análisis valorativo del que más le impactó y escribió su opinión sobre el mismo, dando paso al desarrollo de su vertiente analítica ante una obra pictórica, teniendo presente que “todos los duendes pictóricos de Lobato espejean la mirada de quien les observan”⁷.

CONCLUSIONES

Una vez recogidas todas las opiniones del alumnado sobre alguno de los cuadros de Joaquín Lobato, estas fueron expuestas en clase después de visionar el cuadro criticado, dando paso a una discusión sobre la idoneidad o no del comentario vertido. Esta fase de valoración del trabajo de los demás es la más importante, sirve para afianzar los conocimientos previamente adquiridos y ayuda a la formación del ser humano como persona.

Los participantes en esta experiencia asumieron que “la imagen es el resumen visible e indiscutible de una serie de conclusiones a las que se ha llegado a través de la elaboración cultural”⁸, ya que sin una formación previa, el ser humano no es capaz de captar y sentir la belleza que contienen un cuadro; y sin apenas percatarse, también desarrollaron “dotes de observadores,

⁶ CORTES CRIADO, José R. (2007): “Joaquín Lobato, observador sempiterno” en GÓMEZ YEBRA, Antonio: *Patrimonio literario andaluz (I)*, Málaga, Unicaja, p. 229.

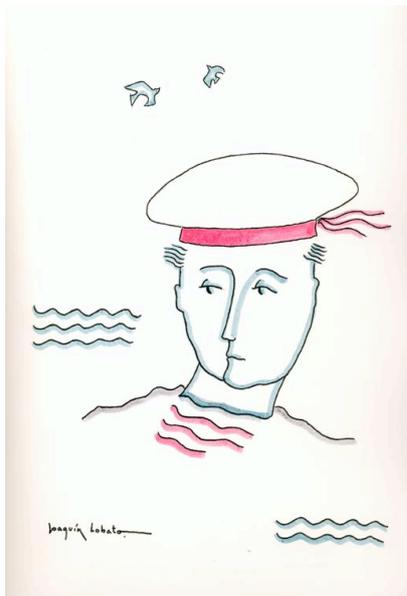
⁷ BLANCO, Rogelio (2005): “Joaquín Lobato, La mirada triste de Goliardo” en VV.AA. *Joaquín Lobato*, Málaga, UMA, p. 21.

⁸ ECO, Umberto, (1975): *Apocalípticos e Integrados ante la cultura de masas*. Lumen, Barcelona, p. 379.

capacidades creativas y expresivas de la lengua”⁹, tan necesarias en los jóvenes actuales, llegando a una conclusión colectiva, que la obra de Joaquín Lobato, a pesar de su apariencia de simpleza es fruto de un profundo estudio y riguroso trabajo y que “sus figuras trazadas con líneas puras y colores luminosos tienen la elegancia de lo clásico y el atrevimiento, la valentía y la rotundidad de lo vanguardista”¹⁰.

Adjunto seis imágenes y seis opiniones del alumnado sobre las mismas. Las imágenes están extraídas de los libros editados por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga: *Joaquín Lobato*, (1999), y *Joaquín Lobato Hijo predilecto de Vélez-Málaga*, (2004).

Marinero en *Joaquín Lobato Hijo predilecto de Vélez-Málaga*, 2004, p. 33.

Es un dibujo sin muchos detalles de un marinero, esta hecho mediante trazos delgados y simples. En él podemos ver a un joven marino al que le está dando la brisa del mar, ya que las cintas del gorro y sus pelos están en movimiento.

⁹ CORTES CRIADO, José R. (1997): “La imagen y el cuento. Estrategias para crear cuentos a partir de la imagen”, en ESCAÑO QUERO, Dolores: *VI Encuentro Comarcal de Educación Infantil*, CEP de la Axarquía, Málaga, p. 20.

¹⁰ SERRALVO, Antonio (1999): “Joaquín Lobato” en VV. AA.: *Joaquín Lobato*, Ayuntamiento, Vélez-Málaga

Con respecto a su cara llama la atención el que tiene algo en común con los retratos de Picasso ya que en el rostro podemos ver el perfil y al mismo tiempo su imagen frontal, algo muy frecuente en los pinturas de Joaquín.

Miguel A. R.

Dos primas lejanas, en *Joaquín Lobato*, Vélez-Málaga, 1999, p. 185.

A mí este cuadro me ha impactado porque los personajes no tienen boca y al estar ojeando las imágenes me dio la sensación de estar apesado en un cuerpo sin poder expresarme con las palabras, que es lo que más nos diferencia del resto de los seres vivos. Era como estar encerrado en una habitación y sentirme impotente.

También me provoca tristeza porque tienen la mirada perdida, son como personas que han perdido la memoria y no se acuerdan de nada y encima no pueden explicar lo que les ha pasado.

Frustración.

José C. G.

Lluvia, en *Joaquín Lobato*, Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 1999, p. 171

La lámina representa un día lluvioso, y a la vez, tristeza, amargura.

La mezcla de colores apagados, como los tonos azules y grises, tanto en el fondo del cuadro como en lo que sería el suelo dan la impresión de humedad, de mojado, de estar borroso debido todo ello a la lluvia. Esto hace que dé sensación de pena, tristeza, aunque las pinceladas que aportan un poco de claridad, describirían la esperanza que tienen de que ese sufrimiento acabe.

Sofía O. R.

La musa del poeta, en *Joaquín Lobato*, Vélez-Málaga, 1999, p. 182.

Lo que más resalta en el cuadro, en primer plano, es la señora de cabello negro que me inspira tristeza.

Además puedo ver a una mujer esbelta sin capacidad de enfrentamiento, callándose las cosas malas que le ocurren a su alrededor y la perjudican en su interior, aunque intenta mantenerse firme, como su cuello erguido, pero la mirada la delata; siento algo de angustia al observar e idealizar este lienzo.

Sus labios rojos resaltan en el dibujo inspirándome calidez y necesidad de algo que esta señora no puede expresar.

Mª Ángeles N. V.

Viejas, en *Joaquín Lobato*, Vélez-Málaga, 1999, p. 170.

En la obra “Las Viejas” destaca la figura de tres viejas ataviadas con ropas negras sobre un fondo de blancos y grises. Si nos centramos en el objeto principal del cuadro, podemos observar que están totalmente cubiertas de negro, tan solo podemos ver las caras de rostros indefinidos. Podemos hacer alusión a una figura de la mitología griega: las Móiras. Quizás, dicha representación del autor quiere manifestar la presencia de la muerte. Además podemos corroborar en nuestra hipótesis la imagen como la etapa final de todas las personas, por ello sus rostros están sin definir, por que la muerte nos llega a todas las personas y no a algunas en específico. Por último mencionar los sentimientos que me hace llegar esta obra: la tristeza por la llegada de la vejez, la muerte por sus ropas negras, serenidad por su fondo claro y a la vez inquietud por la presencia de las viejas.

Victoria S. O.

Arlequín veneciano, en *Joaquín Lobato*, Vélez-Málaga, 1999, p. 175.

Esta pintura muestra un personaje triste y extraño. Como si estuviera atormentado por alguna causa que ha sido su desgracia durante toda su vida. Su cara refleja tristeza, aunque por su vestimenta, debería ser una persona muy feliz, mientras que por el aspecto de su cara muestra sentimientos de tormento, cansancio, tristeza y poco entusiasmo por la vida. Parece como si la persona buscara permanentemente solución para algo que sabe que es inevitable.

Pablo D. F.

BIBLIOGRAFÍA

- ALDECOA, Josefina (2004): *En la distancia*, Madrid, Alfaguara., p. 121.
- APARICI MORENO, Roberto: *Tecnología educativa*, M., UNED, 1993².
- BLANCO, Rogelio (2005): "Joaquín Lobato, La mirada triste de Goliardo" en VV. AA. *Joaquín Lobato*, Málaga, UMA.
- CORTES CRIADO, José R. (1997): "La imagen y el cuento. Estrategias para crear cuentos a partir de la imagen", en ESCAÑO QUERO, Dolores (Coord.): *VI Encuentro Comarcal de Educación Infantil*, CEP de la Axarquía, Málaga.
- CORTES CRIADO, José R. (2007): "Joaquín Lobato, observador sempiterno" en GÓMEZ YEBRA, Antonio (Coord.): *Patrimonio literario andaluz (I)*, Málaga, Unicaja.
- ECHEVERRÍA, J. Javier (1976): *Escuela y concientización*, Zero, Colección Lee y discute, Madrid.
- GARCÍA MATILLA, Agustín, (1993): "Los medios para la comunicación educativa" en APARICI, Roberto (coord.): *La revolución de los medios audiovisuales*, Ediciones de la Torre, Madrid.
- GARCIA MATILLA, Agustín y APARICI, Roberto (1998): *Lectura de imágenes*, Ediciones de la Torre, Madrid.
- LOBATO, Joaquín (1996): *Dedicadas formas y contemplaciones*, Madrid, Endimión.
- ORTEGA Y GASSET, José (1973): " Historia como sistema". Obras Completas, Madrid, Revista de Occidente. Vol. VI.
- ECO, Umberto, (1975): *Apocalípticos e Integrados ante la cultura de masas*. Lumen, Barcelona.
- VV. AA (1999): *Joaquín Lobato*, Ayuntamiento, Vélez-Málaga.

VV. AA. (2004): *Joaquín Lobato Hijo predilecto de Vélez-Málaga*, Ayuntamiento, Vélez Málaga.