

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN TORNO A UN MUSEO

Mª José Bellido Jiménez ¹

Un museo es el mejor espacio para acercar al alumnado desde su más temprana edad al mundo del arte, desarrollando su sensibilidad, gusto estético y artístico. Durante el curso escolar 1999-2000 realizamos varias visitas al museo Alfonso Ariza de La Rambla (Córdoba) con alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO de las asignaturas de Educación Plástica y Visual y Taller Cerámico del I.E.S. Profesor Tierno Galván de dicha localidad. Fuimos uno de los centros pioneros en participar en la puesta en funcionamiento del programa didáctico que viene desarrollando en dicho museo.

I. Introducción. El Museo Alfonso Ariza.

Alfonso Ariza es un artista de personalidad polifacética que nace en la Rambla en el año 1920 y muere en 1989 en esa misma localidad. Antes de su muerte dona sus obras y su casa al Ayuntamiento de La Rambla. Es en el año 1995 cuando se abren las puertas de la casa-taller de Alfonso Ariza como museo. Previamente a dicha apertura se realizó el acondicionamiento de la infraestructura y la catalogación de sus obras.

El museo consta de la vivienda del artista, de tres salas expositivas, varias naves de una o dos plantas que se usan como talleres o salas y de un gran patio. En la primera sala aparecen pinturas matéricas y ensamblajes en las que la textura de los materiales empleados, tierras, cerámica, alambres,... constituyen la aportación más importante. Además, nos encontramos con óleos sobre lienzo o cartón. En la segunda sala podemos encontrar esculturas de hierro de medio formato y trabajadas a forja.

Distinguiéndose dos grupos: Uno formado por chapas recortadas creando composiciones de planos paralelos, superpuestos y yuxtapuestos; y otro compuesto por diferentes composiciones más lineales a base de varillas y puntas. También podemos encontrar en esta segunda sala diferentes dibujos realizados sobre papel como bocetos a lápiz para esculturas, dibujos a tinta en los que los elementos más importantes son los signos, letras, números..., con un gran poder plástico. y

por último, dibujos surrealistas. La tercera sala recoge obras realizadas con técnica mixta sobre papel en las que se pueden apreciar las distintas vertientes expresionistas en las que investigó: gestual, signica, matérica, organicista, espacialista,... También hay una muestra de esculturas en terracota y cerámica esmaltada. En el patio exterior se exponen esculturas en hierro y terracotas.

En general, podemos decir que en la obra de Alfonso Ariza destaca la abundancia como resultado de su insaciable curiosidad, así como la diversidad, la constante búsqueda y experimentación, que se traducen en una gran variedad técnica y temática. Su obra tiene una clara base académica adquirida en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba, en la Escuela Superior de Arte de Sevilla y en el Museo del Prado de Madrid, la cual irá transformándose en abstracción como resultado de la experimentación en otras formas de expresión.

Así en los años 40 sus obras se mueven en una clara línea surrealista que desemboca en otra puramente matérica conocida como terras plásticas que le inducirá al informalismo en los años 50. La obra arisiana es más expresionista en los años 60 centrándose sus investigaciones en torno a la abstracción. En los años 80 se decanta por las formas orgánicas claramente manifestado en sus terracotas. Su obra pictórica abre un abanico que abarca desde el óleo sobre lienzo o cartón, obras matéricas, mixtas y ensamblajes.

En su vertiente escultórica tiene muy

presente las posibilidades que ofrece el material empleado. Realiza sus piezas en gres, arcilla, hierro forjado, metal, chapa de cobre recortada y doblada,... Sus dibujos están elaborados en papel y cartulina con distintos procedimientos: acuarela, tinta, cera, pastel, grafito.

En relación con la cerámica, Alfonso además de artista es artesano. La influencia del pueblo en el que nace y vive, totalmente alfarero, se enriquece con las enseñanzas de Llorens Artigas, gran maestro de la cerámica contemporánea colaborador de Picasso, Braque y Miró al que conoce en Barcelona (1962 y 1963). Se distinguen dos momentos en su producción cerámica:

- Sus obras son trabajadas sobre soportes de piezas realizadas previamente por alfareros de La Rambla
- Las piezas son modeladas por él mismo a mano y decoradas con esmaltes. Pertenecen a la última época de su vida y se conocen con el nombre de cáscaras de huevo.

El museo Alfonso Ariza es un foco cultural importante de La Rambla ya que desarrolla una serie de actividades entre las que podemos mencionar:

I.- Programa educativo. El área de cultura del Ayuntamiento de la Rambla (Córdoba) pone en marcha en el año 2000 un programa educativo, fruto de un proyecto coordinado desde el Departamento de Educación del Museo Alfonso Ariza, basado en la difusión y participación de la comunidad escolar de dicha localidad en la casa-museo Alfonso Ariza. Este proyecto fue diseñado según el currículum del área de Educación Plástica y Visual, en concreto en los contenidos referentes a forma y volumen y al análisis de los valores artísticos y estéticos en la imagen y en la obra de arte contextualizados en la obra de dicho artista, ya que en muchas de sus creaciones, el barro, aparece como una constante y la creación de obras matéricas, ensamblajes, collages, nos acercan a valores técnicos y estéticos propios del arte contemporáneo. En sus comienzos, durante el curso escolar

¹ Pintora Doctora en Bellas Artes y Profesora de Dibujo en Enseñanza Secundaria

tantea

1999-2000, el museo recibió la visita de los alumnos y alumnas de los centros educativos de La Rambla. Uno de estos centros fue el I.E.S. Profesor Tierno Galván, del cual participaron alumnos y alumnas de 3º de ESO de la asignatura optativa Taller de Cerámica y de 4º de ESO de la asignatura Educación Plástica y Visual. Se efectuó una visita por cada grupo de alumnos y alumnas con una duración de dos horas para la realización de todas las actividades programadas en las instalaciones del museo, las cuales comentamos en el apartado de actividades.

En los siguientes cursos escolares el museo ha sido visitado por centros educativos de toda la provincia. Para poder visitarlo, los educadores interesados deberán ponerse en contacto con el Departamento de Educación de la Casa-Museo Alfonso Ariza.

2.- Puesta en funcionamiento de talleres de formación de ceramistas que se celebran durante todo el año a través de un convenio con la asociación de alfareros de La Rambla.

3.- Cursos de cerámica histórica.

4.- Beca de escultura en barro Alfonso Ariza. Viene realizándose desde el verano de 1998 en las instalaciones del museo. Tiene carácter internacional. Consta de varios apartados: talleres, conferencias, exposiciones de las obras realizadas por el alumnado y el artista invitado, etc.

II. Objetivos de la actividad.

- Realizar actividades que supongan una relación directa y activa de los contenidos programados y desarrollados en el aula con los realizados en el museo.

- Valorar el museo Alfonso Ariza como parte integrante del patrimonio cultural de La Rambla, potenciando su respeto, conservación y difusión.

- Aproximar al alumnado al estudio de conceptos artísticos tales como assemblage, escultura, cerámica, pintura, obra matérica, figuración, abstracción, color, etc., a través del análisis y valoración de la obra de Alfonso Ariza.

- Desarrollar en el alumnado el gusto e interés por lo estético, artístico y crea-

tivo.

- Analizar las obras realizadas por el alumnado de la Beca Alfonso Ariza constataando los siguientes aspectos: contemporaneidad, diversidad temática y originalidad al enfrentarse a un material común: el barro.

- Estudiar el volumen a través del análisis de la escultura y cerámica de Alfonso Ariza deteniéndose en los siguientes aspectos: formas orgánicas, formas modulares, estructuras lineales, el hueco como vacío, el volumen como elemento tridimensional, etc.

- Observar la presencia de la arcilla como elemento constante en las diferentes manifestaciones artísticas de Alfonso Ariza tanto en la pintura como elemento extra-pictórico y matérico que la incluyen dentro de la técnica del assemblage como en la escultura y cerámica, siendo el soporte constructivo de las obras.

- Conocer e identificar las herramientas propias de un taller cerámico, su uso, eficacia práctica, etc.

- Conocer las características, propie-

I. ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES PROFESOR TIERNO GALVÁN DE LA RAMBLA EN EL TALLER PLÁSTICO DEL MUSEO ALFONSO ARIZA. DIARIO CÓRDOBA. MIÉRCOLES, 17 DE MAYO DE 2000.

dades, amasado, conservación y almacenamiento de la arcilla.

- Aprender diferentes métodos de trabajar la arcilla, a través de su manipulación en el taller. (Formas pellizcadas, formas arrolladas o modelado al colombín, formas cortadas con un alambre).

- Desarrollar la capacidad creativa del alumnado mediante su libre experimentación en la construcción de formas decorativas en piezas elaboradas por él.

- Fomentar el trabajo en grupo en el aprendizaje de la expresión plástica, fomentando comportamientos y actitudes de cooperación, solidaridad y reflexión.

- Acercar al alumnado a los museos, familiarizándolos con sus normas de funcionamiento, desarrollando hábitos de conducta adecuados.

III. Desarrollo de las actividades realizadas.

Esta experiencia recoge una relación de actividades que se realizaron antes, durante y después de la visita al museo. A continuación las explicamos por orden de ejecución, indicando los materiales didácticos utilizados en cada una de sus fases.

- ANTES DE LA VISITA. (En el aula de Plástica del I.E.S. Profesor Tierno Galván).

1. Estudio de la obra de Alfonso Ariza a través de catálogos.

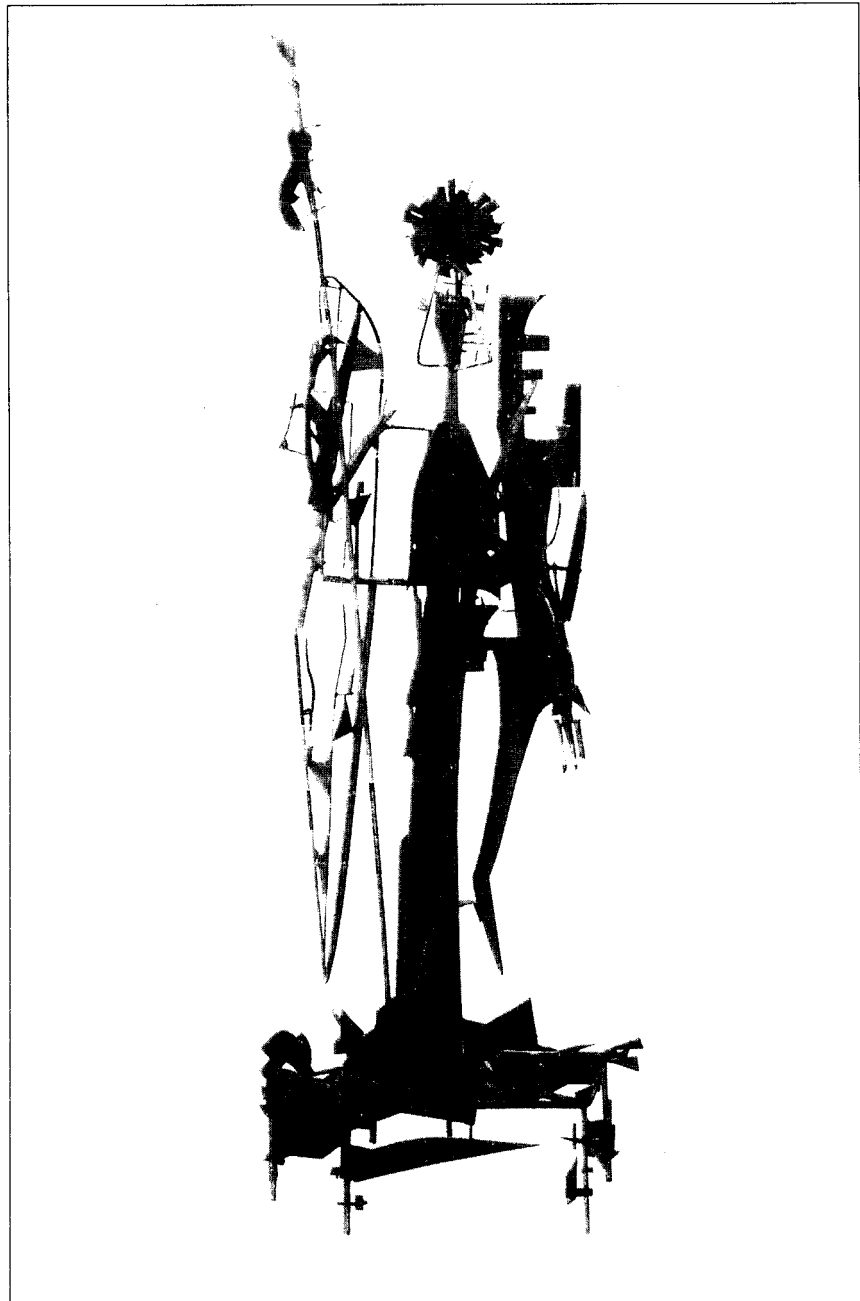
Los encargados del Departamento de Educación del Museo nos facilitaron al profesorado varios ejemplares de catálogos sobre la obra de Alfonso Ariza y de Anuarios de la publicación Con Barro, de la Beca que lleva su nombre. Con dicho material el alumnado realizó una labor de intercambio de opiniones y de valoración de las obras mostradas, analizando los materiales, técnicas, formatos, temática empleada, etc.

2. Estudio del tema de la forma y el volumen, completándose con una sesión de diapositivas sobre escultores del siglo XX. A los alumnos y alumnas del grupo de 3º de ESO de la asignatura optativa Taller de Cerámica se le tiene que sumar el aprendizaje práctico del modelado con barro de piezas cerámicas que venían realizando desde comienzo del curso escolar.

3. Intercambio de ideas con el alumnado a partir de la información que éste tenía sobre el museo.

Se pudo constatar que la mayoría lo había visitado en alguna ocasión. Entre el alumnado nos encontramos con varios familiares del artista, los cuales comentaron varias anécdotas de su vida.

- DURANTE LA VISITA AL MUSEO. (Visita guiada por un monitor en el museo

2. ESCULTURA DE ALFONSO ARIZA TITULADA "SAN RAFAEL" REALIZADA EN 1955, EN HIERRO FORJADO DE 301X101X120 CMS. SITUADA EN EL PATIO CENTRAL DEL MUSEO. FOTOGRAFÍA DEL CATÁLOGO ALFONSO ARIZA, EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA, PÁG. 74.

Alfonso Ariza).

1. Presentación del proyecto. Se realiza en el aula didáctica.

Primero se informa al alumnado sobre la visita: normas, duración... A continuación se le facilita información sobre el espacio-casa del museo, distribución, utilidad y se entrega un plano del cual se servirá el alumnado para efectuar las actividades por las diversas salas. Luego se pro-

mueve el contacto con el alumnado e intercambio verbal de ideas sobre el museo y el artista. Y por último se le entrega del cuaderno del alumno: se trata de un cuaderno de trabajo en el que realizarán las actividades individualmente en el transcurso de la visita. También se le hace entrega de un cuaderno de trabajo en grupo. Igualmente se hace entrega de un cuaderno del profesor a cada educa-

dor acompañante.

2. Visita guiada de todo el grupo de alumnos y alumnas por las salas del museo.

Se pretende crear un ambiente de intercambio de información con el alumnado propiciando el diálogo e interés por las obras expuestas. Se insiste en dos ideas básicamente:

- La utilización de los materiales térreos como una constante en la obra de Ariza.

- La variedad desde el punto de vista de los procedimientos empleados: obras mixtas, assamblages, relieves, esculturas, pinturas, dibujos.

Se visita también las obras realizadas por los alumnos y alumnas de la Beca Alfonso Ariza.

3. Visita en pequeño grupo. (Salas del museo).

Reunido el alumnado en pequeños grupos contesta en el cuaderno a una serie de preguntas, referentes a las obras expuestas, que giran en torno a varias líneas de investigación, entre las que podemos mencionar:

- Escribe en tu cuaderno en que obras matéricas hay presencia de materiales térreos.

- Comenta los diferentes elementos constructivos y técnicos en las terracotas, como pueden ser: la presencia del hueco, las formas ondulantes y orgánicas, diferentes tratamientos de texturas de las superficies, tipos de pátinas, búsqueda de formas figurativas en las piezas más abstractas.

- Haz un análisis comparativo de las piezas de alfarería expuestas tipo vasijas o ánforas, así como mosaicos de azulejos, con los conocidos por los alumnos y alumnas en las alfarerías del pueblo.

- Observa la escultura en gran y mediano formato realizada en hierro forjado o metal y diferencia las figurativas de las abstractas.

- El color en la obra de Ariza es una constante en la mayoría de sus obras y su cercanía a los tonos terrosos, es decir, a la tierra. Realiza una relación de obras en que predominen estos tonos.

- Descubre algún assamblage y recoge los datos en el cuaderno, comenta sus características, etc.

- Analiza las obras de la Beca Alfonso Ariza comentando la temática, materiales empleados, mensaje transmitido, etc.

4. Puesta en común. (Aula didáctica).

Un representante de cada grupo expone al gran grupo las conclusiones obtenidas después de la investigación rea-

lizada, se produce de esta forma un enriquecimiento de un gran valor.

5. Taller plástico.

La última actividad se realiza individualmente y se desarrolla en el taller plástico. Agrupados los alumnos y alumnas en mesas de trabajo de 4 o 5 personas realizan piezas simples con barro, tipo cuenco, figura fantástica, jarrita, medalla..., dando libertad a su creatividad y expresión personal. Con esta actividad el alumnado entra en contacto directo con el barro comprobando su plasticidad, trabajabilidad, contracción, tridimensionalidad, corte, decoración, etc., además de conocer cuales son los materiales específicos que se necesitan para su manipulación, como son: la arcilla, desbastadores, palos de modelar, agua, trapos, bolsas de plástico, espátulas, etc.

6. Crítica y valoración de la visita.

Antes de finalizar la visita tanto el alumnado como los profesores acompañantes valoran la experiencia vivida en el museo, anotando en sus cuadernos los aspectos positivos así como sugerencias y posibles cambios a tener en cuenta para futuras visitas.

- DESPUÉS. (Clase de Plástica del I.E.S. Profesor Tierno Galván).

Una vez finalizada la visita y de nuevo en el centro educativo, el profesorado puede plantear al alumnado una serie de actividades relacionadas con la visita efectuada, como son:

1. Valoración por escrito de la experiencia realizada.

2. Estudiar la posible conexión de la obra de Alfonso Ariza con artistas del siglo xx.

3. Realizar un trabajo de recopilación de las alfarerías de La Rambla.

4. Elaborar un trabajo teórico sobre los siguientes conceptos: figuración, informalismo, expresionismo, abstracción.

5. Estudiar el volumen a través de la creación de obras tridimensionales realizadas por el alumnado con barro.

6. Realizar un assamblage en grupo en grandes dimensiones.

IV. Recursos materiales utilizados en el desarrollo de la experiencia.

A. En el aula:

- Catálogos sobre Alfonso Ariza.
- Anuario Con Barro (Dos ediciones de la Beca de Cerámica publicadas por el Ayuntamiento de La Rambla).
- Diapositivas sobre esculturas y cerámicas realizadas por artistas del siglo XX.

- Material propio de un taller de cerámica: barro, palillos de modelar, vaciadores, trapos, engobes, pinceles, horno cerámico...

- Libros de arte.

B. En el museo:

- Instalaciones y colección de arte de la Casa-Museo.

- Cuaderno del docente.

- Cuaderno del alumno y alumna.

- Obras de arte realizadas por los alumnos y alumnas de la Beca Ariza.

- Monitor que actúa de guía y profesor de la experiencia.

- Arcilla, palillos de modelar, vaciadores, agua, trapos, espátulas...

V. BIBLIOGRAFÍA.

AA. VV.: Catálogo Alfonso Ariza. Exposición Antológica. Córdoba: Área de Cultura de la Diputación Provincial.

AA.VV.: Catálogo Casa Museo Alfonso Ariza. Rambla (Córdoba): Área de Cultura del Ayuntamiento.

AA.VV. (1998): CON BARRO N° 1 Edita Ayuntamiento de La Rambla y la Diputación de Córdoba.

AA.VV.(1999): CON BARRO N° 2. Edita el Ayuntamiento de La Rambla y la Diputación de Córdoba.

AA.VV. (1980): CERAMICA. Enciclopedia de Temas Básicos. Barcelona: Ed. Instituto Parramón, 2ª Edición.

BLOK, C. (1987): Historia del Arte Abstracto (1900-1960). Madrid: Ediciones Cátedra, S.A.

GALE, I. (1999): Aprende tú solo cerámica. Madrid: Ed. Pirámide, S.A.

GALLEGO OTERO, F.: Tratado Práctico de Cerámica. Barcelona: Ed. Montesó.

PEDER, H.: Técnica de la Cerámica. Barcelona: Ed. Omega, S.A.

READ, H. (1994): La Escultura Moderna. Barcelona: Ediciones Destino, S.A.

LLORENS ARTIGAS, I.: Formulario y Prácticas de Cerámica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

LUQUE, G.M. (Coord.): Guía Didáctica de la Casa-Museo Alfonso Ariza. Ed. Ayuntamiento de La Rambla y colabora Diputación de Córdoba.

PÉREZ BOLZ, F.: Historia y Técnica de la Cerámica. Barcelona: Ed. Meseguer.

POWELL, H.(1970): Iniciación a la Cerámica. Madrid: Ed. Santillana.

ROTHENBERG, P.: Manual de Cerámica Artística. Barcelona: Ed. Omega.

VIDAL y MARTI.: Manual de cerámica. Madrid: Ed. Espasa-Calpe.