

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

APLICACIÓN DE PROYECTOS DOCENTES ARTÍSTICOS EN UN CONTEXTO DE COHESIÓN SOCIAL

El arte y el diseño como vehículos integradores de la sociedad

- Asensio Fernández, José Antonio
Universidad de Barcelona
Departamento de Escultura
Calle Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona, España
toniasensiofern@ub.edu
- Povedano Ferre, Rosa
Universidad de Barcelona
Departamento de Diseño e Imagen
Calle Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona, España
rosa.povedano@ub.edu
- Mauricio Falgueras, Carlos
Universidad de Barcelona
Departamento de Dibujo
Calle Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona, España
cmauriciof@ub.edu

1. **RESUMEN:** En esta comunicación se quiere enfatizar en la idoneidad de aplicar proyectos docentes al desarrollo de propuestas que de alguna manera contribuyan a mejorar nuestra sociedad, sin perder de vista el contenido artístico de las mismas como vínculo intelectual con nuestro tiempo. Evidentemente, se pretende argumentar la importancia de relacionar la creación artística con el compromiso social. El arte vinculado con su momento histórico y social.
2. **ABSTRACT:** In this paper we want to emphasize the appropriateness of implementing educational projects to develop proposals that somehow contribute to improve our society, without losing sight of the artistic content of these proposals as intellectual

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

bond with our time. Obviously, it is intended to argue the importance of linking artistic creation with social commitment. The art linked to its historical and social time.

- 3. PALABRAS CLAVE :** Arte, Sociedad, Enseñanza, Participación, Trabajo en equipo. /
KEYWORDS: Art, Society, Education, Participation, Teamwork.

4. DESARROLLO:

a) Objetivos

Uno de los argumentos que justifican y legitiman el papel de la enseñanza en cualquier disciplina, es poder demostrar la aplicación didáctica de aquello que se ha enseñado en el aula a la vida real y sobretodo a casos que van a ser auténticos ejercicios de aprendizaje, tanto en el terreno humano y conceptual, como en aquellos de aplicación práctica o meramente técnica o mecánica. Es por tanto un objetivo primordial, trabajar estos argumentos desde la praxis.

El segundo objetivo es proporcionar a nuestro trabajo una dimensión humana, enfatizando con modelos de vínculo social, intentando aportar también componentes como son la solidaridad, la ética o el trabajo en equipo. Es por tanto obligado aportar a nuestros estudiantes dichos valores que desarrollados desde el mundo del arte y el diseño, puedan llegar a resultar de gran utilidad para nuestro tiempo, aportando sentido a nuestras vidas en una sociedad cada vez más deteriorada en cuanto a esos valores humanos.

b) Descripción del trabajo

En la línea de lo explicado en los objetivos y con una experiencia de resultados pedagógicos bastante positivos en años anteriores, dentro del curso docente 2012-2013, se ha llevado a cabo un proyecto que partía del grado de Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, concretamente de la asignatura obligatoria de segundo curso "Proyectos de la Creación Artística", juntamente con estudiantes del grado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén. Concretamente, la idea se

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

desarrolló entre profesores del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y el Departamento de Didácticas de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Humanidades de Jaén, siendo los coordinadores del proyecto José Antonio Asensio Fernández de Barcelona y María Dolores Callejón Chinchilla, Mari Paz López-Pelaez Casellas e Isabel Moreno Montoro de Jaén.

Como principio de trabajo, se contempló el recoger aquellos proyectos que los estudiantes habían desarrollado para final de curso con carácter grupal de cuatro personas y que se enmarcaba en el tratamiento del espacio tridimensional en cualquiera de sus manifestaciones plásticas, tanto a nivel procedimental, como conceptual. Dicho proyecto tenía dos parámetros importantes a nivel de enunciado. El primero de ellos consistía en basarse en un poema, lo cual supone asegurar un resultado plástico sensible; el segundo parámetro fue relacionar el proyecto con la comida, en cualquiera de las dimensiones imaginables. Este último parámetro resultó ser muy útil, dada la imposición de la "Fundación Lluís Coromina" que daría cobertura a la exposición resultante de la selección de los proyectos. La utilidad de aportar ese parámetro de hablar de la comida, radica justamente en ser un ejemplo real de una necesidad concreta que te impone un cliente determinado, obligándote a agudizar un poco más el ingenio creativo; es evidente que a más dificultad, más creatividad.

Es importante explicar la relevancia de ese primer proyecto, dado que a partir de ese punto, se han podido ir generando actuaciones paralelas e incluso han hecho pensar en futuros proyectos cada vez más próximos al compromiso social.

Uno de esos proyectos que surgió después de la exposición de Banyoles, fue la intervención en una muestra gastronómica llevada a cabo por un colectivo de nueve restauradores de la comarca del Baix Llobregat "CUBAT", quienes se mostraron interesados en fusionar una acción de cocina contemporánea con arte partiendo de la idea de trabajar estrechamente cada cocinero con un pintor desde un color determinado, con lo cual, la muestra se tituló "CUBAT AMB COLORS" y tuvo lugar el pasado 24 de noviembre de 2013 en el

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

restaurante de uno de los integrantes de CUBAT, Mingo Morillas, propietario de "CAL MINGO", situado en la población de Viladecans, perteneciente a la comarca del Baix Llobregat. Una de las notas significativas del grupo CUBAT, es su línea de innovación dentro de la cocina contemporánea además de seguir una política de comercio de proximidad, con lo cual trabajan con materia prima de la comarca, proporcionando a su trabajo una dimensión social si a esto añadimos su preocupación por poner en común su trabajo en este tipo de muestras, siendo esta la tercera, además de integrarlas dentro del mundo de las artes y la cultura. Todos estos argumentos, motivaron nuestro trabajo para darles cobertura desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona contando con la participación de parte del grupo de estudiantes integrantes de la exposición de Banyoles y la coordinación del profesor José Antonio Asensio.

Como proyecto en ciernes y con una idea de trabajar también desde el ámbito del paisaje añadiéndole el componente social, se esta elaborando un trabajo participativo donde estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona puedan interactuar con alumnos de últimos años de secundaria de centros de la comarca del Baix Llobregat, desarrollando intervenciones de carácter artístico en la ribera del río Llobregat, intentando recuperar su identidad, además de proporcionar un valor al entorno de dicho río desde una mirada humana, respetuosa y creativa.

El trabajo puede ser largo y complicado, intentando aglutinar colaboraciones de distintos institutos de educación secundaria de la comarca además de vincular la experiencia con la Universidad, pero a la vez puede ser apasionante además de gratificante por lo que concierne a las relaciones humanas cuyo nexo de unión en este caso es el mundo del arte.

Otro proyecto vinculado a las relaciones entre el campo artístico y social ha sido el proyecto FITstorming, llevado a cabo por los estudiantes de tercer curso del Grado en Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, en las instalaciones de la Fundació Formació i Treball (FIT). Esta fundación, cuyo objetivo es la inserción

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

laboral de personas en riesgo de exclusión social, gestiona la recogida de residuos como muebles y maderas, ropa, libros, metales, juguetes, etc...

En el marco de la asignatura obligatoria *Proyectos de diseño experimentales I*, impartida por las profesoras de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona Teresa Valverde y Rosa Povedano, los estudiantes trabajaron en grupos de dos a cuatro personas para desarrollar nuevos productos a partir de los materiales de desecho procedentes de la recogida selectiva que realiza la fundación. Entre los citados materiales cabe destacar que una gran mayoría puede reutilizarse, y que, en gran medida, se revisan, se reparan si es necesario, y se comercializan en las propias tiendas de la FIT. Todas estas tareas de recogida, selección, almacenamiento, distribución y venta se realizan por personas con graves dificultades de inserción que han sido formadas por la propia Fundació Formació i Treball. Las tiendas de la FIT, ubicadas en diversos puntos de la ciudad de Barcelona, Vilafranca del Penedès y Tarragona, venden principalmente ropa, zapatos, muebles y libros. La ropa y los zapatos provienen tanto de la donación particular (concretamente de la recogida de los contenedores “*Roba Amiga*” -Ropa amiga-), como de estocs o restos de serie con tara que grandes empresas ceden a la fundación de manera altruista. De igual manera, los muebles y los libros provienen tanto de donaciones particulares como de restos de series o estocs con dificultades de comercialización.

En el proyecto FITstorming 2013, Íngrid Payán, de la FIT, y Ana Villagordo, ambientóloga, propusieron un marco de colaboración con el Grado en Diseño de la Universidad de Barcelona para elaborar una intervención con los estudiantes de forma que éstos aplicaran sus conocimientos de diseño a la generación de nuevos productos, con la doble finalidad de proponer nuevos usos a los materiales de desecho y propiciar la inserción de personas en riesgo de exclusión para producir estos productos generando puestos de trabajo en las instalaciones de FIT.

Para ello, la Fundació *Formació i Treball* puso a disposición de los estudiantes los diferentes materiales que recibe habitualmente, explicando con detalle la cantidad de

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

toneladas que recibe de cada uno de ellos mensual o semanalmente, e indicando qué tipo de productos tienen una segunda vida y pueden venderse o procesarse, y cuáles se destinan a las incineradoras. También se contó con Curro Claret (diseñador industrial), Salva Fàbregas (Estudi Fàbregas), Fiona Capdevila (Del Través), Nada Tozija (Transfodesign) y Jon Marín y Álex Jiménez (Nutcreatives), todos ellos diseñadores profesionales destacados en el panorama actual del ecodiseño, que colaboraron con los estudiantes en diversas sesiones durante el desarrollo de los proyectos.

Para difundir la actividad se generó un canal de Youtube (*FITstorming2013*) donde los grupos de estudiantes colgaron los videos, de un minuto de duración, en los que explicaban las características de sus productos, qué materiales de desecho habían utilizado y cómo se realizaba su transformación. Entre los materiales más utilizados por los estudiantes cabe citar zapatos desemparejados, perchas de madera, cartón, telas y bolsos, tazas de porcelana, discos de vinilo, maderas de todo tipo y libros.

Los productos resultantes, que pueden visionarse en el canal citado, comprenden diferentes tipos de mobiliario, lámparas realizadas con perchas de madera y tazas de porcelana, complementos para bares realizados con discos de vinilo, muebles auxiliares realizados con libros, colgadores de pared realizados con tacones de zapatos desemparejados, juegos educativos en los cuales solo se usa la tela reciclada y que pueden lavarse en la lavadora, etc...

La siguiente fase de esta propuesta consistirá en la producción de un número limitado de los productos, para lo que la FIT ha permitido a los estudiantes utilizar sus instalaciones. Esta primera serie de productos, realizada íntegramente por los estudiantes, se pondrá a la venta para comprobar la viabilidad de los productos. En caso de éxito comercial, la fundación formará a personas en riesgo de exclusión social para producir más productos, generando empleo y oportunidades para este colectivo.

Otro de los objetivos de este proyecto FITstorming 2013 es la difusión de esta actividad para generar nuevas relaciones transversales entre esta iniciativa y el resto de asignaturas

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

del Grado en Diseño, tanto teóricas como prácticas,. Para ello está previsto habilitar un espacio en el campus virtual de la Universidad de Barcelona de manera que todos los profesores implicados en su docencia puedan utilizar estos materiales en sus actividades tanto docentes como de investigación.

c) Resultados y/o conclusiones

Evidentemente, en todos los tiempos, se ha intentado relacionar la función artística con la sociedad que le ha tocado vivir aunque sólo fuera por poner imágenes a ideas en sociedades históricamente analfabetizadas. Actualmente, se acentúa mucho más el vínculo con el compromiso social, posiblemente por esa obligación que Vasili Kandinsky describe en su libro "De lo espiritual en el Arte", donde el autor defiende la teoría de que todo artista tiene una deuda con su sociedad y su tiempo.

Los resultados y propósitos de los proyectos explicados en esta comunicación, argumentan esas motivaciones de relacionar el arte y el diseño con la sociedad, intentando siempre relacionarse con la misma de muy diversas maneras y miradas creativas.

Es por tanto y como decíamos anteriormente, necesario hacer una reflexión acerca de la cada vez más creciente carencia de valores que hacen de nuestro tiempo un momento históricamente mediocre.

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBRECHT, H.J. “La escultura del siglo XX”. Editorial Blume. Barcelona, 1981.
- ARMAJANI, Siah. “Espacios de lectura”. Llibres de recerca .Art. Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 1995.
- ARNHEIM, Rudolf. “Ensayos para rescatar el arte”. Ensayos Arte Catedra. Madrid, 1992.
- BOURDIEU, Pierre. “La distinción. Criterio y bases sociales del gusto”. Editorial Taurus. Madrid, 1988.
- CALABRESE, Omar. “El lenguaje del arte”. Ediciones Paidós. Barcelona, 1987.
- Catálogo JAMES TURRELL. Comisaria Ana Maria Torres. Edita y publica Institut Valencià d' Art Modern. Valencia 2005.
- CROW, Thomas. Arte Contemporáneo n.10. Ed. Modern Art in the Common Culture. Yale University Press, 1996.
- ECO, Humberto. “La definición del arte”. Editorial Martínez Roca. Barcelona, 1985.
- E. KRAUSS, Rosalind. “Pasajes de la escultura moderna”. Ediciones Akal, Arte Contemporáneo 9. Madrid, 2002.
- E. KRAUSS, Rosalind. “La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos”. Editorial Alianza Forma. Madrid, 2002.
- E. KRAUSS, Rosalind. “La escultura en el campo expandido”. La modernidad. Barcelona, 1985.
- FERRAN, Marc, FIGUERES, Abel y BORBONÈS, Natàlia. Fons d' Art Contemporani de L' Ajuntament de Reus. Edita Institut Municipal de Museus de Reus. Reus, 2005.
- GRAU, Eulàlia, Ros, Jaume i altres autors. “Experiències d’Escultura. Estratègies

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

d’Innovació Docent”. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009.

KANDINSKY, Vasili. “De lo espiritual en el arte”. Editorial Paidós. Barcelona, 1996.

MADERUELO, Javier. “El espacio raptado”. Interferencias entre arquitectura y escultura. Ed.Mondadori. Madrid, 1990.

MICHONNEAU, Stéphane. “Barcelona: memoria i identitat. Monuments commemoracions i mites. Eumo editorial. Barcelona, 1995.

RAMIREZ, Juan Antonio y CARRILLO, Jesús. “Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI”. Ensayos Arte Cátedra. Madrid, 2004.

TOURAINE, Alain. “Crítica a la modernidad”. Temas de hoy. Madrid, 1993.

VALLVERDU, Jaume R. “ Escrits d’Art Públic”. 2006.

WITTKOWER, Rudolf. “La escultura: procesos y principios”. Alianza Forma. Madrid, 1980.