

Tallando Historias
Paseo Pedagógico al arte
Recorrido por la Muestra de Esculturas al Aire Libre

Ana Luz Chieffo, Laura Romano

Red de educadores de Museos y Centros de Arte de Argentina

El arte es una estrategia para pensar el mundo.
Cada forma del arte dice el mundo de forma diferente.
John Berger

Las esculturas en el espacio público son una experiencia urbana de carácter artístico. Los museos no son los únicos en conservar e exhibir obras de arte, sino que también lo son los parques, las plazas y las calles, ámbitos donde encontrar monumentos y esculturas.

Estas “formas artísticas” se conocen como arte público y consideradas patrimonio, permiten comprender la cultura que las hizo posible, la evolución en los gustos, la sensibilidad de cada sociedad y de cada época.

Dentro de la diversidad de esculturas que se encuentran hoy en nuestros espacios públicos, podemos diferenciar los monumentos conmemorativos de las esculturas emplazadas con fines estéticos. Los primeros son soporte de memoria, siendo su misión construir la historia de acuerdo a la intencionalidad del comitente (persona o estado que encarga la obra) quien busca construir la memoria y los valores de un personaje o hecho histórico. Tienen una función pedagógica basada en sus símbolos, alegorías, leyendas, el acto cívico de la ceremonia de inauguración y en su emplazamiento en el imaginario urbano. Las segundas, son obras compradas a sus autores o fruto de concursos y su principal función es ornamentar y embellecer el paisaje urbano. Para su adquisición se prioriza el valor estético (forma, escala, color, textura, tratamiento del material) y el reconocimiento de esa obra y su autor en el campo del arte y su impacto en la formación artística de los ciudadanos. Las esculturas a las que haremos referencia en la experiencia educativa, corresponden a esta tipología.

A modo de contexto sobre la escultura en los espacios públicos y abiertos:

María del Carmen Magaz¹ dice que “*los roles del arte público fueron variando de acuerdo a la época. En los comienzos respondía al deseo de crear una imagen simbólica que honrara a los dioses o conmemorara la muerte (egipcios, sumerios, griegos). Otro motivo fue el deseo individual de perpetuarse. Pero fueron los romanos los creadores de los grandes monumentos conmemorativos, arcos de triunfos, columnas monumentales, etc. En la Edad Media, la escultura se puso, al servicio de la religión en las catedrales con fines didácticos. El renacimiento italiano retomó la independencia de la escultura respecto a la arquitectura y los espacios urbanos*”

¹ Magaz, María del Carmen: “El patrimonio escultórico en el imaginario urbano”, Revista Todo es Historia N° 402, Buenos Aires, 2001

se cubrieron de monumentos ecuestres que conmemoraban a los héroes militares y fuentes que empleaban el lenguaje alegórico.

El último florecimiento de la escultura pública se dio en el siglo XIX, con estatuas de héroes en mármol y bronce, respondiendo a la nueva idea de patriotismo y al ideal nacionalista. Los encargos fueron realizados por los gobiernos, comisiones de homenaje y grupos independientes. Cuando en la década del cuarenta hubo fuertes críticas al estilo naturalista y neoclásico de ciertas estatuas en espacios urbanos, se habló de trasladarlas o retirarlas.”

Entre nosotros gran parte de los monumentos de nuestros espacios públicos datan de la época del Centenario, cuando se crearon muchos de los parques más importantes de la ciudad con el “equipamiento” necesario para cumplir con los fines sociales, educativos, cívicos, culturales y de salud. Así fueron dotados de mobiliario urbano (bancos, bebederos, luminarias, kioskos), fuentes, instalaciones deportivas, productivas y también de estatuaria conmemorativa, como parte del programa de “escultura patriótica” creado desde el Estado con fines identitarios. Durante esa época, conocida como la modernización de la ciudad de Buenos Aires, se produjo una proliferación de estatuas y grupos escultóricos, de acuerdo a los modelos de las ciudades más “desarrolladas” de Europa en cuanto a ornamentación y estilos. Fue entonces, cuando se compraron y se encargaron grupos escultóricos y estatuas ornamentales en Europa para “embellecer” las plazas y parques.

Gran parte de esa estatuaria, fue fruto también de las donaciones que las colectividades y países extranjeros hacían con motivo de la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo. En estos casos, estas imágenes hacen referencia a la historia de esas culturas.

Los sitios donde todos estos monumentos fueron emplazados se eligieron después de largas deliberaciones y a veces de largas polémicas, ya que se buscaba crear un espacio simbólico vinculado a hechos históricos para que el nuevo monumento, reforzara los sentidos pensados para ese lugar. Así la Plaza de Mayo fue la depositaria de los símbolos patrios relacionados con la revolución de 1810 y el Parque Lezama, el lugar donde se instaló lo relacionado a la primera fundación de Buenos Aires. Siendo los materiales y técnicas más usuales la talla en piedra y el vaciado en bronce.

Pasado el Centenario, el ritmo de emplazamiento de esculturas en el espacio público decayó. En las últimas décadas, varios hechos modificaron el paisaje escultórico urbano, por un lado la necesidad de enjear los monumentos como medida de conservación frente a los actos de vandalismo y maltrato, por otro lado, la renovación estilística, por la cual se han incorporado obras realizadas con otros materiales (acero inoxidable, chapas recicladas, cemento reconstituido), otros lenguajes y con una intención predominantemente estética que conviven con las obras de principio de siglo antes mencionadas.

La muestra de Esculturas al Aire Libre

Parque Avellaneda (PA) está ubicado en el sudoeste porteño, es el segundo pulmón verde de la ciudad y hoy se caracteriza por ser un espacio de gestión asociada entre los vecinos y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Pasear por el PA invita a observar la belleza del paisaje natural enriquecido por la belleza de las formas del arte, provenientes de la Muestra de Esculturas al Aire Libre. Estas formas de madera y piedra se integran al paisaje, mezclándose con los árboles y el entorno. Adquieren nuevas dimensiones y tonalidades de acuerdo a la luz solar, las horas del día y las distintas

estaciones del año. El paisaje con esculturas, enmarcadas en un bosque verde o en un bosque marrón anaranjado con sombras, es distinto a un paisaje con esculturas rodeadas sólo con árboles desnudos con sus ramas secas en un espacio iluminado más tenuemente por una luz homogénea.

Las esculturas incorporadas al espacio abierto y a la intemperie en función de su tamaño y materiales constructivos, permiten el contacto directo entre la obra y el espectador. En el Parque, esto es posible porque las esculturas no están enrejadas ya que se apuesta a lograr una convivencia armónica entre el visitante y la obra de arte.

La Muestra de Esculturas reúne obras de escultores de distintas épocas. Exceptuando las obras de corte más académico (La Tejedora, El Perdón), el resto fueron creadas a partir de los tres concursos que se realizaron en el marco del proceso de recuperación integral del Parque. Cada certamen innovó renovando materiales, temáticas y convocatoria de artistas. Dos de las obras con las cuales trabajamos en los paseos pedagógicos que hoy presentaremos, fueron creadas durante el segundo concurso de escultura en piedra (mármol limay) realizado en 1999 del cual participaron 20 artistas (15 argentinos y 5 extranjeros).

Proyecto Educativo y nuestro enfoque sobre el arte

Desde el año 2000 se inicia el área de educación artística del Complejo Cultural Chacra de los Remedios de PA que trabaja en conjunto y en el marco del Proyecto educativo “Aula a Cielo Abierto”, sostenido y desarrollado por un equipo de educadores interdisciplinario. Las propuestas educativas abordan el patrimonio histórico, natural, artístico e integral del parque y comparten un carácter abierto, lúdico, experiencial y participativo.

En el marco de las acciones artísticas (paseos pedagógicos, visitas guiadas con artistas, jornadas temáticas) conjugamos distintos enfoques sobre la educación artística y el arte contemporáneo. Partimos de la definición de la obra de arte como obra abierta (U. Eco) que puede ser vista y comprendida según múltiples perspectivas, entendiéndola como un texto con diferentes niveles de sentido, entre los cuales priorizamos aquellos que promueven la imaginación, las emociones o sentimientos, la reflexión sobre la realidad, la puesta en valor de los conocimientos y experiencias previas y el disfrute estético e intelectual. Consideramos a la obra de arte como una producción simbólica que mediante metáforas visuales expresan sentidos y a la intervención educativa como el camino para facilitar la interpretación de lo simbólico presente en la obra y al mismo tiempo, generar las condiciones para que los propios niños se expresen en esos términos.

Algunas de nuestras estrategias metodológicas son la pedagogía de la pregunta (Paulo Freire), la vinculación e integración con otros lenguajes artísticos y el juego. Esto la convierte en una de las propuestas más solicitadas por el Nivel Inicial. El diálogo y la pregunta son utilizados para indagar y cuestionar la obra de arte (su aspecto formal y sus contenidos) y cuestionarse ante ella. Elegimos además el juego por ser el lenguaje de los niños, mediante el cual entienden y comprenden el mundo y por ser al mismo tiempo, parte constitutiva de muchas de las obras de arte contemporáneo.

El objetivo de las acciones educativas con la muestra de escultura es comunicar el valor que tienen las obras de arte en el espacio público para que sean reconocidas como fruto del trabajo, disfrutadas, cuidadas y percibidas como patrimonio artístico del parque y de la ciudad.

Se trabaja en parejas pedagógicas formadas por docentes-artistas (expresión corporal, música, plástica) quienes incorporan su lenguaje estético en la planificación e implementación de las actividades.

La Muestra de Esculturas (conformada por aproximadamente 35 obras) resulta valiosa y estratégica para las escuelas, ya que es la única en la región que posee este tipo de obras en el espacio público al aire libre.

Más allá de lo que se pueda mostrar y construir en las salas del Jardín, la experiencia directa con la obra permite una experiencia única ya que abordando la obra original, se accede a particularidades del lenguaje de la escultura, difícil de transmitirlo con réplicas o reproducciones bidimensionales.

Primeros momentos del Paseo “Tallando Historias”

Este es el paseo pedagógico sobre la muestra de esculturas al aire libre que ofrecemos a las escuelas públicas de la ciudad. El paseo se inicia en una ronda donde después de las presentaciones, nos introducimos en el mundo del parque y de las esculturas a través de los conocimientos previos de los niños utilizando preguntas disparadoras como: *¿Qué vinieron hacer hoy al parque?, ¿qué son las esculturas?, han visto esculturas alguna vez?, ¿cómo son?, ¿conocen las del parque?, ¿quiénes las habrán realizado?, ¿los que conocen las esculturas del parque se acuerdan de qué materiales son?, ¿esas esculturas podrían ser de otro material?, ¿por qué?*

Estas permiten además desarrollar, con el apoyo de imágenes fotográficas, el origen de las obras, la llegada de los bloques de piedra, el trabajo del escultor, los elementos de cuidado que emplea (guantes, anteojos, máscara) y el proceso creador.

La pregunta *¿por qué creen Uds que los escultores las habrán realizado?*

Posibilita introducir las motivaciones del artista y la función que éstas cumplen en el parque.

En este momento del paseo se presentan las herramientas (para el tallado de la piedra y las que se utilizan para el tallado de la madera), éstas circulan entre los chicos quienes pueden observar cómo son sus formas, cuál es su peso, haciéndose hincapié en el resultado visual (las huellas) que produce cada herramienta sobre el material.

Luego se pone manos a la obra realizando una breve experiencia de tallado, sobre un tronco de medianas dimensiones, los chicos prueban devastando la madera con distintas herramientas para conocer la resistencia del material y el modo de manipulación de las herramientas.

Ya estamos listos para iniciar el recorrido hacia las obras, lo hacemos cantando “la canción del escultor”. Una de las docentes enseña una simple canción (inspirada en las canciones populares de Colombia y Venezuela) acompañada por el cuatro, instrumento de cuerda y de madera que se presenta también como derivado de los árboles. En la letra de la canción, hay referencias a las acciones que realizan los escultores: tallar, pulir, la fuerza que requiere trabajar con las herramientas, etc. (también el instrumento se utiliza para sonorizar los momentos de las actividades corporales).

1- Paisaje urbano 2000 primera escultura a recorrer...

La escultura como cuerpo en el espacio para poder apreciarla en su totalidad, hay que recorrerla, reconociendo el material, la dureza y el frío de la piedra y las huellas o texturas que han dejado las herramientas.

La particularidad de esta obra permite relatar cómo fue realizada durante el Segundo Concurso. Brevemente se habla de su duración y que los escultores antes de ponerse a trabajar con el bloque de piedra, tenían que presentar el boceto de la obra que iban a realizar en el Parque para que un jurado se lo aprobara.

Se cuenta que el bloque que recibió Francisco para crear su obra cuando empezó a trabajar se rompió y ya no pudo continuar con la obra que tenía pensado. Se explica que esto sucede porque cuando se extrae la piedra de la cantera, se lo hace a través de una gran explosión que abre la roca pero que puede provocar grietas internas que cuando comienza el tallado, se hacen más grandes hasta a veces romperse.

Se relata que con las piedras que le quedaron, Francisco inventó otra obra que ¡oh sorpresa!! Resultó ganando el primer premio del Concurso (ni él se lo esperaba). Este pequeño relato permite presentar que en el arte, como también en la vida, el error nos permite encontrar soluciones nuevas y mejores a las pensadas inicialmente.

Se vuelve a observar la obra reconociendo las partes con las que Francisco trabajó, se ayuda a los chicos a ver las diferencias de los dos procedimientos presentes en la escultura: el tallado y el ensamblado (así se llama cuando se unen distintas partes). Se presenta el título de la obra y se invita a realizar la continuación de la obra de Francisco. Una obra que realizaremos entre todos con nuestros propios cuerpos.

En ronda probamos individualmente cómo ensamblar diferentes partes de nuestro propio cuerpo, yendo de lo más sencillo a lo más complejo, por ejemplo: mano con mano, mano con cabeza, mano con pie y vamos proponiendo otras partes del cuerpo que ensamblen como pie con rodilla, codo con rodilla, cabeza y rodilla. Luego, en un paso siguiente, esos ensamblajes se realizan con los cuerpos de los compañeros.

Esas mismas formas traducidas al vocabulario de la arquitectura *¿qué podrían ser?* Una ventana, un balcón, una columna, una puerta, un puente. De esta manera el trabajo corporal inspirado en la idea de Francisco, nos lleva también a construir una ciudad

La Caja de Texturas:

Nos sentamos en ronda y las docentes reparten las piezas de la Caja de Texturas. Son pequeñas fichas de madera a las que se les ha adosado distintas texturas (lija, peluche, cuero, etc). El objetivo es que los chicos se conecten con la información que puede brindarle el sentido del tacto.

Para reforzar la experiencia, les pedimos que cierren los ojos y nos cuenten las sensaciones que les produce el contacto con estas superficies.

Antes de abandonarlas, dejamos flotando la pregunta *¿alguna de ellas se parecerá a las que encontramos en las esculturas?*

2)- “Avanzando” , segunda obra visitada.

Recorremos la obra reconociendo texturas, nos alejamos y observamos sus particularidades, su dirección y el movimiento que genera la forma serpenteante tallada en su interior.

Enseguida llevamos esa forma a nuestro propio cuerpo, individualmente van probando imitar esa ondulación partiendo del nivel bajo hacia arriba, hacia el cielo.

Se hace hincapié que el efecto hacia delante no quiere decir que la obra se vaya a caer sino que la escultora decidió crear ese efecto estudiando profundamente cómo debía tallar el bloque para que no perdiera el equilibrio.
¿Qué nos mantiene a nosotros en equilibrio?

Es entonces cuando pasamos a realizar el juego de los equilibristas: en parejas uno es sostén y el otro se proyecta hacia delante tomado de las manos, desde cuclillas hasta pararse proyectando el pecho y la cabeza generando equilibrio con el sostén del otro.

Última obra de nuestro recorrido: “Hétenos Aquí”

Por sus grandes dimensiones la comenzamos a observar desde lejos. Se repara que es más grande que una persona adulta, por lo tanto es una escultura monumental.

Lo comprobamos, en parejas y alejados de la obra, se mide al compañero con la mano para saber cuántas veces entra el cuerpo en el alto de la obra.

Una vez cerca, la rodeamos reconociendo el material al que se lo compara con la piedra de las obras vistas anteriormente.

Por ser una obra figurativa, aparece claramente el interés por lo que muestra (la pareja y la gran mano). Pero además de reconocer estas formas, nos interesa reparar en la forma abierta de la obra (en el hueco). Para eso narramos un pequeño relato:

“No es cualquier mano sino la mano de un gigante, José creó esta escultura basándose en una historia que su abuela le contó... Hace mucho tiempo cuando todavía no existía el hombre ni el mundo como ahora conocemos, había un gigante (un ser con mucha fuerza y muy, muy grande) que se aburría porque estaba muy solo y vivía en un lugar muy desierto (sin árboles, ni aves, sólo tierra). Como tenía poderes especiales, decidió utilizarlos para crear amigos y un lugar que le gustara más en el que se sintiera acompañado. Así creó a las personas (al hombre, a la mujer, a los niños) y a un lugar bello donde pudieran estar todos bien, disfrutando del paisaje. Entonces creó los árboles, las aves, el césped, las flores, el viento ...”

Recordando esta historia, José decidió crear una escultura que la contara.

Primero eligió un gran tronco de árbol que se había caído y después durante mucho tiempo, vino al parque para tallarlo dando forma a todos los “personajes” de la historia.

Se vuelve a observar cada uno de los personajes preguntando, *¿dónde está el paisaje?*. Sucede que en lugar de tallarlo, José decidió dejar un agujero para que el propio paisaje formara parte de su obra, un paisaje que cambia con las horas del día, con los cambios de las estaciones, etc.

Para comprobar el espacio abierto, se propone girar en ronda alrededor de la obra para observar cómo cambia el hueco y la obra misma.

Para incorporar estos contenidos, jugamos a armar esculturas en grupos con distintas consignas: a)- con huecos, b)-con huecos, monumental a lo ancho, c)-sin huecos y con una direccionalidad.

Durante los últimos 20' del paseo, se desarrolla una producción plástica individual que consiste en crear una escultura utilizando los elementos naturales recolectados durante el recorrido (ramas, piedras, hojas, etc.) uniéndolos con plastilina.

Este es el momento en que los niños se convierten en escultores y tendrán el desafío de construir una forma tridimensional que concentre todo lo vivido durante la experiencia.

Para finalizar, luego de este relato podemos afirmar que a partir de un proyecto educativo sostenido, un parque público de nuestra ciudad se ha convertido en otro "espacio educador".

Promover el conocimiento del trabajo artístico entendido como un oficio, el amor y el cuidado de la naturaleza, del arte, del compañero y de la ciudad, son los valores/ejes sobre los cuales trabajamos en cada paseo.

Conscientes de estar contribuyendo a la construcción de ciudadanía, buscamos que los chicos hagan propio el espacio público habitándolo, esto es divirtiéndose, compartiendo, generando sentidos sobre las obras de arte y el paisaje urbano y natural.

Artículo elaborado en base a la experiencia del Equipo de Educación Artística del Complejo Cultural Chacra de los Remedios de Parque Avellaneda (integrantes: Andrea Bontas, Laura Romano, Elune Caputo, Ana Luz Chieffo)

Bibliografía:

- Eco, Humberto: "Obra Abierta", Ed. Planeta, Buenos Aires, 1992.
- Catálogo del Concurso Nacional Parque Avellaneda, 1999, Buenos Aires Argentina.
- Catálogo del Tercer Concurso Nacional de Escultura, Parque Avellaneda, 2000, Buenos Aires, Argentina.
- Guijarrubia, Chieffo y otros: "Parque Avellaneda, Rieles de Patrimonio", Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009.
- González, Chiqui: Políticas de Infancia el paisaje de la ciudadanía, en Experiencia de Rosario, Políticas para la Gobernabilidad, Editorial Borsellino (http://www.rosario.gov.ar/sitio/rrii/archivos/libro_exp_ros.pdf)
- Luparia, Irene: "La Escultura: Técnicas y materiales", Ficha de Cátedra N° 2 Prácticas de Taller. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1998.
- Magaz, María del Carmen: "El patrimonio escultórico en el imaginario urbano", Revista Todo es Historia N° 402, Buenos Aires, 2001
- Mayer, Marcos: "John Berger y los modos de mirar", Editorial Campo de ideas, Madrid, 2004.
- Read, Herbert: "El Arte de la Escultura", Editorial Eme, Buenos Aires, 1994.

