

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

MASTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ESCUELA INTERNACIONAL DE MÁSTER

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Curso académico: 2016/2017
Convocatoria junio 2017

LA HISTORIA DEL ARTE CRITICADA

Aplicación de una pedagogía crítica para el aprendizaje
del Arte Contemporáneo en Bachillerato

Tutor: Alfredo Ureña Uceda
Autor: Fabián Alcaide López

Especialidad de Ciencias Sociales.
Geografía e Historia

Trabajo Fin de Máster Informe del Tutor

D/ña.: ALFFREDO UREÑA UCEDA profesor/a del Departamento GEOGRAFÍA, HISTORIA Y HUMANIDADES de la Universidad de Almería y Tutor/a del Trabajo Fin de Máster presentada por D./ña. **FABIÁN ALCAIDE LÓPEZ**, con el título **LA HISTORIA DEL ARTE CRITICADA. APLICACIÓN DE UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA PARA EL APRENDIZAJE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN BACHILLERATO.**

Informa de que, de acuerdo con los requisitos de rigor, coherencia y calidad requeridos para los trabajos de esta naturaleza, emito mi opinión:

Favorable Desfavorable (márquese lo que proceda) para su presentación, lectura y defensa pública.

Indique brevemente aquella información que considere relevante acerca del contenido y/o del proceso de elaboración del TFM:

El alumno aborda, con madurez y rigor, un tema novedoso entre los tratados para el campo de la enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte en el marco del presente máster. La crítica de Arte se convierte, en este caso, en protagonista del enfoque desde el que se plantea y desarrolla una destacada propuesta didáctica, precedida por un marco teórico bien fundamentado.

En Almería a 12 de junio de 2017

Fdo. Prof. D/ña Alfredo Ureña Uceda

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/?CSV:=UtW2XB3zUzeOdiKqQi4vWA==>

FIRMADO POR	ALFFREDO UREÑA UCEDA		FECHA	12/06/2017
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es	UtW2XB3zUzeOdiKqQi4vWA==	PÁGINA	1/1

UtW2XB3zUzeOdiKqQi4vWA==

ÍNDICE

RESUMEN	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. Justificación	5
1.2. Objetivos	6
1.3. Metodología	7
2. LA HISTORIA DEL ARTE DESDE LA CRÍTICA DE ARTE Y LA PEDAGOGÍA CRÍTICA.....	10
2.1. La Crítica de Arte. Estado de la cuestión	10
2.2. Hacia una pedagogía crítica de la Historia del Arte. Las teorías críticas de la educación artística.....	16
3. PROPUESTA DIDÁCTICA: APLICACIÓN DE UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN BACHILLERATO	24
3.1. Presentación	24
3.2. Marco legislativo-competencial	26
3.3. Objetivos	29
3.4. Contenidos.....	30
3.5. Recursos y materiales.....	31
3.6. Actividades	33
3.7. Periodización	37
3.8. Evaluación	44
4. EPÍLOGO. RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA PILOTO	48
5. CONCLUSIONES.....	50
6. BIBLIOGRAFÍA	52
7. ANEXOS	54

Resumen:

La docencia de la historia del arte se ha mantenido durante mucho tiempo exenta de cambios y nuevas visiones para atraer nuevo alumnado, solamente hemos visto recortes en sus programaciones y una simplificación de los conceptos y procedimientos para su aprendizaje y entendimiento. De esta necesidad y de la observación de un alumnado que cada vez le cuesta más expresar sus propias opiniones y argumentarlas ante un colectivo o la sociedad, unimos la metodología de la crítica de arte y la historia del arte para llevar al alumnado una docencia artística preocupada por culturizar y desarrollar la proactividad del alumnado.

Abstract:

The teaching of art history has long been free of changes and new visions to attract new students, we have only seen cuts in their programming and a simplification of concepts and procedures for their learning and understanding. From this need, and from the observation of a student that is increasingly difficult to express their own opinions and argue before a group or society, we join the methodology of art criticism and art history to bring students a concerned artistic teaching for culturise them and to develop the proactivity of the students.

Palabras clave:

Didáctica, arte, historia, crítica de arte, innovación, educación, competencia lingüística.

Keywords:

Didactics, art, history, art criticism, innovation, education, language competency.

1. INTRODUCCIÓN

La educación artística siempre ha sido una de las más empleadas durante los sistemas de educación anteriores a la modernización del mundo, las clases aristocráticas y burguesas siempre supusieron que una educación artística formaría personal sensible ante los cambios, ante una sociedad en plena ebullición y, a pesar de que el arte y su enseñanza siempre ha tenido una fiscalización académica muy severa, nunca se dejó de lado el pensamiento de que una educación en arte permitía al humano poseer un bagaje diferente al normal, una sensibilidad diferente y, a fin de cuentas, una manera diferente de sentir e interpretar el mundo.

1.1. Justificación

Este punto es básico para el éxito del programa, es decir, ¿por qué el arte se estudia? y ¿por qué puede llegar a ser importante este conocimiento para la sociedad actual? Con estas preguntas comenzamos los bloques temáticos y los temas, vistos desde nuestra interdisciplinariedad didáctica. El punto positivo y, principalmente, el porqué de utilizar la crítica de arte como arco argumental y técnico de la propuesta, reside en el potencial multidisciplinar de la crítica. Estamos ante un tipo de pensamiento que cuestiona, no afirma; deduce de los datos, sin perder la relación de la persona con la obra elegida y reafirma los gustos propios e identitarios del alumnado en cuestión.

La elección del tema, para resumir, es simple: nuestro objetivo es formar ciudadanos competentes y críticos, personas que eviten ser víctima de abusos y con una personalidad crítica, creadora y funcional. Vigotski anunciaba:

“Al pasar a una fase posterior de su desarrollo, el niño accede a un nivel evolutivo más alto: cambia, y con ese cambio se transforma el carácter de su actividad creadora¹”.

¹ DEL RÍO, P., ÁLVAREZ, A. (2007): *Escritos sobre arte y educación creativa de Lev S. Vygotski*, Madrid, Fundación Infancia y Aprendizaje, p. 51.

1.2. Objetivos

Como comprobaremos a lo largo de la propuesta, este trabajo responde a la necesidad de subsanar una serie de objetivos clave que, creemos, adolece nuestro alumnado español, estos objetivos son claros, sencillos y no difíciles de llevar a cabo por el docente al frente de la propuesta, siempre que se siga un control de todo lo que suceda en el aula, los trabajos, escritos y comentarios que se dediquen a estas propuestas y, un requisito mínimo, que el docente en cuestión crea que es posible mejorar la situación mediante esfuerzo y dedicación a la propuesta elegida, y esta no es menos.

Nuestra propuesta trabajará en solucionar, mejorar, prevenir o paliar, en caso de que el problema esté demasiado arraigado, las fallas y carencias de nuestro alumnado desde la perspectiva de la competencia lingüística en todos los aspectos y apoyarse en el principio creador que posee el humano. Dicha propuesta buscará además algo imprescindible para la educación y el cumplimiento de los objetivos, la motivación y estimulación del alumnado. Para ello trabajaremos mediante proyectos que potencien la subjetividad del colectivo estudiantil, desarrollando su capacidad de emprendimiento y argumentación de cuestiones e ideas propias, además de proyectos y futuras empresas.

El programa también fija, no podemos olvidar, la potenciación del gusto y la concienciación con el arte y su lugar como cultura visual dentro de la sociedad. Entenderlo como artefacto de disfrute estético y personal, tolerarlo y comprenderlo como documento histórico y objeto que narra el paso del hombre por el mundo, un tipo de manifestación humana que, mediante el uso de técnicas artísticas, da respuesta a ciertas inquietudes y problemáticas humanas. Por ello, buscaremos potenciar la idea del arte como una materia útil, capaz de generar un tipo de conocimiento que apoye el desarrollo personal e identitario del alumnado.

Como podemos comprobar, en nuestra propuesta didáctica intentamos aunar el sentimiento de docente y el de guía, no decantándonos por ningún tipo de conocimiento en especial e intentando en todo momento crear, por un lado, un

conocimiento técnico en referencia al arte: fundamentos, elementos técnicos, estéticos, estilísticos, entre otros... Y por otro lado un conocimiento más arraigado en la personalidad y en la estética del alumnado, buscando el desarrollo de una sensibilidad y subjetividad propia. Este principio ayudará a la creación de un criterio propio a la hora de afrontar las diferentes vicisitudes vitales que caracterizan el devenir vital.

1.3. Metodología

Para la elaboración de este proyecto se han utilizado una bibliografía corta, pero de gran peso teórico. Aunque podamos verlos en la bibliografía final, me gustaría destacar una serie de obras que han tenido un peso importante en la elaboración de este proyecto final. En primer lugar para desarrollar el marco teórico sobre crítica de arte, las obras referenciales de Lionelo Venturi *Historia de la crítica de arte* de 1979 y editada por Gustavo Gili; es un compendio ágil y fundamentado del transcurso de lo que llamamos crítica de arte, un texto que se verá complementado por la obra de Jesús Pedro Llorente *Historia de la crítica del arte. Textos escogidos y comentados* del año 2005. En estas dos obras, por separado, podríamos comprobar una lacra entre ellos, Venturi es demasiado teórico y Llorente, demasiado ejemplificador (de ahí lo de textos escogidos y comentados) por ello, la utilización conjunta se convierte en una herramienta perfecta para la elaboración de un marco teórico. Dicho esto, el marco teórico se completa con un corpus teórico sobre las metodologías críticas que, nacidas a mediados de los años cuarenta, se desarrollan en el tiempo, fundiéndose con nuevas concepciones y con los principios socio-críticos de la escuela de Frankfurt (Theodor Adorno y Walter Benjamin) hasta cristalizar en lo que se conoce como pedagogía crítica, destacando a Henry A. Giroux y su concepción de los *estudios culturales*. Teorías de las cuales partiremos, pero que, por razones obvias, repensaremos hasta eliminar las tendencias de pensamiento marxistas que se infiere de las lecturas de dichos autores.

Para el cuerpo práctico, la obra *Cómo escribir sobre arte y arquitectura* de Juan Antonio Ramírez es una obra básica para todos aquellos, diletantes o maestros, que

busquen acercarse al mundo de la escritura artística, es por ello que vi básico la utilización de dicho título. Para el marco teórico también utilizamos diferentes obras como las recopilaciones de Anna María Guasch, Anne Caquelin, entre otros, de los cuales se fueron extrayendo consultas variadas.

Para la propuesta en cambio, el prisma cambia y nuestro objetivo se centra en obras más de corte didáctico y de cultura visual, en especial las obras de Fernando Hernández *Educación y cultura visual* obra del año 2000, las concepciones sobre educación artística de R. Arnheim y, sin olvidar, el ensayo sobre teoría del arte de Cynthia Freeland, *Pero, ¿esto es arte?* editado en 2016. Todo esto ayudó a la creación de un corpus de propuesta didáctica que ha sido fruto de la teoría impartida en clase y la visualización de revistas especializadas en educación como *Tarbiya*, la revista dedicada a la educación editada por la Universidad Autónoma de Madrid.

Esta propuesta, no está pensada para ser un objeto difícil de entender, leer o comprender, más bien la concebimos como una guía, una hoja de ruta con la cual llevar a cabo una metodología propia de enseñanza que no es del que lo elabora, sino de todo aquel docente que en cualquier momento de su carrera ha sentido la necesidad de crear un contenido rico y crítico para que su alumnado pueda comenzar a elaborar esas ideas propias a las que tanto recurrimos. Es por ello que la estructuración del trabajo es simple: una primera parte, la introducción, donde el trabajo se desglosa en unas cuantas páginas y se establece los fundamentos básicos del proyecto y su funcionalidad (objetivos, bibliografía y una breve justificación). En segundo lugar, nos adentraríamos en el corpus teórico del tema que, siguiendo el esquema de Jesús-Pedro Llorente en su obra, desarrolla como la crítica de arte ha ido cambiando hasta poder ser utilizada por nosotros a nivel docente. Por último, la parte final del trabajo le pertenece a la propia propuesta didáctica en concreto, una propuesta que busca innovar, pero no revolucionar, el sistema con el cual se ofrece la oferta educativa artística, siempre manteniendo un equilibrio metodológico (obviamente guiado por la crítica de arte en su esencia estructural) y finalizando en unas conclusiones que ponen de manifiesto el sentimiento y el final de un proyecto para la didáctica de las asignaturas de corte artístico.

El sistema de notación utilizado para el trabajo será un sistema clásico de notación a pie de página, tanto aclaratorias como de referenciación bibliográfica, establecido mediante concordancia entre alumno y tutor. Concluiremos con una bibliografía final y un apartado de anexos donde se establecen una serie de material y documentación gráfica que apoya visual y conceptualmente, además de ejemplificar, varios puntos tratados en el proyecto.

2. LA HISTORIA DEL ARTE DESDE LA CRÍTICA DE ARTE Y LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

La crítica de arte, desde su formación como disciplina durante el siglo XVIII y sus antecedentes en la Grecia clásica², ha sido un recurso literario y artístico para el desarrollo de las competencias críticas, teóricas y facultativas de la persona. Además, como uno de los géneros más cultivados durante los siglos XIX y XX, ha resultado, para artistas, literatos y todos aquellos diletantes del arte, como unos de los recursos expresivos más estéticos y subjetivos, con ella, los diferentes autores, han visto expuestas las necesidades de comentario y expresión de las ideas y teorías del arte, suponiendo un trampolín tanto para la escritura libre y artística, como para la escritura académica de índole más teórica.

Entendiendo la crítica como género estipulado, D. Diderot, C. Baudelaire y los conjuntos de los Salones de París, pasando por la crítica gráfica de las caricaturas y las tiras periodísticas, a los comisionados de exposiciones y autores, donde personajes como Clement Greenberg, Arthur C. Danto, Michael Fried y otros grandes nombres de la crítica contemporánea, agudizan las plumas para ofrecer un abanico de teoría-crítica del arte. Desde fuera y dentro de la península, por ello no debemos olvidar a los grandes nombres de la crítica de arte españoles como Francisco Calvo Serraller, Miguel Cereceda, Fernando Castro Flórez o Ana María Guasch.

Este entender de la crítica de arte como metodología, se pondrá en comunión con las concepciones de la metodología y los giros comunicativos de las teorías críticas del aprendizaje. El principio cuestionador de la crítica de arte se pone en comunión con los fundamentos de la teoría crítica de la posmodernidad educativa, llegando a los objetivos impuestos por la presente propuesta didáctica.

2.1. La Crítica de Arte. Estado de la cuestión

La crítica de arte es un género literario relativamente joven, nacido en el pleno siglo XVIII de la mano del crítico, teórico y escritor Denis Diderot³, pero anteriormente

² VENTURI, L. (1979): *Historia de la crítica de arte*, Gustavo Gili. Barcelona, pp. 47-48.

³ *Ibidem*, pp. 144-147.

podemos encontrar diferentes manifestaciones que irán evolucionando hasta llegar a lo que conocemos como Crítica de Arte con mayúsculas.

Desde los albores de la humanidad vamos a encontrar como el ser humano ha ido referenciando el mundo que le rodea de diferentes formas: elaboración de trajes, estilos, entre otros, pero una especial da la nota final a este tipo de referencias hacia la realidad, la crítica. Como decía el poeta Paul Valery:

“Nuestro ser vivo, como todos los seres vivos, exige la posesión de una capacidad, una capacidad de transformación que se aplica a las cosas que nos rodean en tanto nos las representamos”.⁴

Este extracto del poeta simbolista P. Valery ilustra perfectamente la idea que suscito en este escrito, la capacidad innata que posee el ser vivo de transformar todo lo que le rodea, una transformación que no tiene por qué ser a nivel físico, sino a nivel estético y simbólico. Esta serie de transformaciones hacen que veamos en la crítica de arte una de las manifestaciones más ricas dentro de la literatura artística.

La crítica artística o de arte se inicia como un intento de narrar sensaciones, opiniones e impresiones estético-artísticas de las obras en cuestión, partiendo de la base transformadora y “estetizadora”⁵ de la realidad que posee el humano. Pero también, veremos cómo esta crítica puede relacionarse con otros tipos de escritos, como los ilustrados, los didácticos o los aleccionadores, ¿por qué? La respuesta es relativamente sencilla, Denis Diderot, creador y formalizador de la crítica de arte (aunque no crítico⁶), que, en el contexto histórico de los siglos XVIII y XIX, busca la forma de difundir sus opiniones de forma que puedan servir para ilustrar o desarrollar el gusto estético de los burgueses, como mayor consumidor de este tipo de escritos.

⁴ VALÉRY, P. (2000): “La libertad del espíritu”, Ediciones elaleph.com. <http://www.biblioteca.org.ar/libros/133576.pdf>, pág. 2. Consultado el 30/05/2017

⁵ Es decir, normalizar y crear un sistema de aquello, por ejemplo se habla de la estetización de la guerra e incluso de la política, al crear normas que la regulan y la corrigen.

⁶ VENTURI, L. (1979): *op. cit.*, pp. 154-155. Principalmente por la gran influencia que se obtuvo de los escritos de Winkelmann, alejado completamente de lo entendido por crítica de arte (aunque haya ayudado a su formación).

La búsqueda de los ilustrados de perfeccionar este gusto hizo que los burgueses se acercasen más al arte, es entonces cuando nace la figura del “crítico” un nuevo “humanista”. La obras de arte que normalmente comentaban, se encontraban expuestas en los conocidos *Salons*⁷, exposiciones que se realizaban en barracas o en la propia calle donde las diferentes instituciones artísticas y sus artistas mostraban al mundo sus obras. Aunque no solamente la exposición itinerante difundió esta nueva manifestación literaria, sino que los *mass media*, la prensa en especial, fueron los principales medios por el cual la crítica y las notas de prensa consiguieron el desarrollo que podemos, posteriormente, comprobar en el s. XIX, XX y XXI. Numerosas revistas comienzan a elaborar diferentes artículos sobre lo que Kant ya denominó, juicio crítico, que compartían habitación con la propia crítica de arte alojada en las mismas revistas. Esta gran difusión de la que venimos hablando, será la que permita que la crítica de arte y las notas de prensa haga similar el gusto artístico burgués. Debido a este objetivo, el burgués (que posea un conocimiento sobre arte, claro está), la crítica rompe con los géneros de literatura artística anteriores como las crónicas, los diferentes tipos de tratados⁸ y, en general, la mayoría de lo escrito anteriormente sobre arte. Esta nueva crítica surge a raíz de la demanda del público, es decir vemos un componente diferente en estos escritos, llegando en algunos puntos a ser el escrito por excelencia para aquellas personas cuyo conocimiento artístico es escaso o a nivel diletante. La Font de Saint-Yenne, Charles Coypel, Cochin y Ad Le Blanc, son algunos de los críticos más prolíficos de esta época de la crítica.

En las críticas de esta época se destila un modelo inequívoco, lo dialéctico. Usando los modelos platónicos, sus críticas se establecen como diálogos entre crítico y artista e incluso obra-artista. Esta época concluye con el surgimiento de una serie de nuevas creaciones y propuestas de crítica artística y de demás enjundia, algo que servirá para promover otros tipos de arte separados del predominante neoclásico.

⁷ VENTURI, L. (1979): *op. cit.*, pág. 152. Esto se debe a la importancia que tuvo para dar a conocer los escritos de Diderot y sus coetáneos del *Salon Carré* en especial.

⁸ RAMÍREZ, J. A. (1996): “Crítica de arte” en *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Serbal. Madrid. 1996, pp. 70-75.

Aunque la crítica siga siendo parte de un mediador entre los autores (escritores, poetas, eruditos e incluso propios artistas, especialmente con las manifestaciones caricaturescas, e. g. Honoré Daumier) y el público burgués diletante estético. Estos críticos reafirman la predominancia de Francia en el ámbito artístico de los siglos XVIII y XIX, quedando Roma fuera de combate por parte de su vecino galo.

En la segunda mitad del XIX será una de la más importante a la hora de hablar de crítica y críticos, esta época será de prolífica creación junto a un contexto pluriestilístico donde encontraremos las manifestaciones anteriores al impresionismo, el propio impresionismo, el mismo neoclasicismo, el simbolismo, el decadentismo, el realismo, entre otros pero no será la única característica, sino que encontraremos al escritor por antonomasia dentro de la literatura y la crítica, Charles Baudelaire⁹.

Esta época también se caracterizará por una mercantilización del arte que, junto con la fotografía, supondrá un inicio de la serialización de la imagen y su reproducción mecánica. Este evento ayudará a apoyar la crítica con imágenes y su publicación, y comenzará a centrarse en una serie de sentidos más prefijados. Por un lado vamos a encontrar críticas donde su objetivo es relativizar e investigar sobre los aspectos económicos, simbólicos, estéticos... de la propia obra criticada, mientras que otras fusionan estos sentidos con algunos más pedagógicos y mediadores¹⁰. La crítica conseguirá poco a poco desplazar a la académica y salones como reconocedor del valor artístico monolítico.

Cuanto más iba creciendo la influencia de la crítica en el arte, dos tendencias de escritura se iban conformando, una de ellas más social y otra estética¹¹. La primera hablaba del *arte para el hombre*, es decir, que el arte pertenece a ese compromiso social que iba creciendo en diferentes partes del mundo, un nuevo arte para una nueva sociedad con nuevos valores y nuevas miradas hacia el mundo. Se empieza a intuir ese nuevo realismo que está floreciendo.

⁹ LLORENTE, J. P. (Coord.), (2005): *Historia de la crítica de arte. Textos escogidos y comentados*. Pressas universitarias de Zaragoza. Zaragoza, p. 107.

¹⁰ VENTURI, L. (1979): *op. cit.*, pp. 238-242. En estas páginas podemos observar las diferentes naturalezas de los escritos de arte y crítica, como se expone en el texto.

¹¹ LLORENTE, J. P. (2005): *op. cit.*, pp. 157-158.

Baudelaire y su obra *El pintor de la vida moderna* (1863) hablan de todo el contexto en el que vivía y de una serie de características o principios que el crítico y el artista deben tener: el temperamento artístico, un concepto ampliamente ligado con la écfrasis y la crítica dideriana. La crítica debe ser libre y sin ataduras, plasmando lo grandiosos de la actualidad y analizando todo en profundidad.

Podemos finalizar esta etapa, podemos reflexionar sobre como la crítica acaba convirtiéndose en una hidra durante el siglo XIX, esta multiposibilidad crítica que encontramos en los momentos finiseculares del XIX crean un caldo de cultivo óptimo para lo que está por llegar, un momento de tensiones bélicas, cambios imperiales, caídas de potencias y confrontaciones mundiales, algo que afectará profundamente a la escena “arte” y a la crítica, desviando, a mediados del siglo XX, la “capital artística” de París a New York con, por ejemplo, la exposición del *Armory Show* de 1913.

El siglo XX supuso para el humano la, valga la paradoja, deshumanización completa de sí mismo, es decir, es la época en la que más cruel y despiadado se vuelve: asesinatos, guerras, conspiraciones, revoluciones políticas, avances tecnológicos aplicados a la guerra, armas NBQ¹²; es decir donde aparentemente no cabe el arte, o eso se podría pensar. Esta época va caracterizarse por ser una de las más prolíficas, ya sea desde el arte, la crítica, el pensamiento, la novela o la ensayística (por nombrar algunas) y es ese contexto el que vamos a encontrar en esta época.

París, 1900, sede de la Exposición Universal sobre la electricidad y las nuevas tecnologías de uso doméstico. La sede mundial del arte sigue estando en el país galo, pero a nivel transatlántico, EE.UU. está empezando fuerte a tratar materias artísticas y empezar a hacerse un nombre en el mundo del arte. Grandes galeristas y coleccionistas norteamericanos comienzan sus viajes a la capital del arte en busca de grandes nombres como vemos por ejemplo en la relación de Salvador Dalí con Julian Levy.

Será también el momento de las revistas y manifiestos de coalición o agrupación, documentos que todos los miembros firman con el fin de agrupar sus ideas contra

¹² NBQ hace referencia al acrónimo Nuclear, Biológico y Químico.

otras o en armonía con el fin de ser fuertes y un bloque ante otros grupos de vanguardia o ante el arte académico reglado, por ello el papel del crítico de arte será esencial a la hora de llevar este sonado arte al gran público.

Las críticas durante esta época llegaron a ser feroces, haciendo de estas manifestaciones algo irrisorio y sin importancia, algo que con el tiempo comprenderían que no es así, pero en ese momento la crítica, ácida, eliminaba las posibilidades de ser comprendido, algo que responde al posterior asombro que produjo ver a “aquellos artistas” feos, degenerados u *otros*; siendo objeto de fama y fortuna.

“[...] El problema con el arte más nuevo y con sus defensores es fundamentalmente que estos no tienen amplitud de gustos. Estas personas son devotas de los fanatismos, de los eslóganes y de cualquier forma de tomarse a sí mismo demasiado en serio. En los casos en los que sí existe algo parecido al gusto, los bruscos nuevos procedimientos son asimilados rápidamente”.¹³

A medida que pasa el tiempo, el epicentro del arte pasa de París a Nueva York, lugar que muchos artistas (como Dalí) entendieron que era un lugar seguro, desarrollando parte de su actividad artística en la gran metrópolis. En esta ciudad se concentraban grandes cantidades de artistas, amateurs, marchantes, galeristas, coleccionistas y museos; un contexto especialmente emocionante para los artistas. Además, el expresionismo abstracto había nacido, y con él la serie de críticos formalistas de nueva tirada.

Finalmente, la actualidad de la crítica es un punto muy discutido desde las diferentes esferas de los pensadores sobre arte, historia del arte, estética, comisariado, museología y todas las diferentes disciplinas relacionadas con el arte. Todo esto hace referencia a la posmodernidad, ese periodo que sigue a la modernidad, una filosofía holística que hace del todo un grupo fragmentario de pensamientos que aun siendo todos independientes entre ellos, se relacionan todos unos con otros,

¹³ LLORENTE, J. P. (2005): *op. cit.*, p. 316.

conformando una disciplina interconectada para elaborar pensamiento y conocimiento artístico-estético.

“[...] Parece bastante claro que este permiso (o presión) para pensar el campo expandido fue sentido por una serie de artistas más o menos al mismo tiempo, aproximadamente entre los años 1968 y 1970, pues uno tras otro Robert Morris, Robert Smithson, Michael Heizer, Richard Serra, Walter DeMaria, Robert Irwin, Sol LeWitt, Bruce Nauman... formaron parte de una situación cuyas condiciones lógicas ya no pueden describirse como modernas [...]”.¹⁴

Aunque esta posmodernidad y variedad de creaciones, pensamientos y todo tipo de posibles variables teóricas hace que algunos autores se decanten por un discurso un poco más separado de esa “totalizadora” bandera de la posmodernidad¹⁵. Es por ello, que este cambio drástico que supuso el giro que dio el arte hacia el arte “en el campo expandido”, lo que hace que los nuevos críticos de arte se relacionen más con la filosofía y el pensamiento humanista que con la práctica artística.

2.2. Hacia una pedagogía crítica de la Historia del Arte. Las teorías críticas de educación artística

Como hemos visto hasta ahora, la crítica de arte ha resultado ser un principio reformulador de los escritos artísticos, encontrándose en el limbo metodológico entre nota de prensa informativa y comentario estético-emocional de la obra artística, es por ello por lo que en este proyecto queremos poner en comunión los diferentes aspectos de la crítica de arte con las pedagogías críticas, pero enfocándonos en la educación artística como principio articulador y asimilador de las dos disciplinas tomadas para nuestra metodología. Por lo tanto, vamos a realizar un estudio o estado de la cuestión sobre cómo se ha desarrollado las pedagogías en el ámbito artístico.

¹⁴ KRAUSS, R. (1979): La escultura en el campo expandido en *October*, 8, pp. 30-44 cit. LLORENTE, J. P. (2005): *op. cit.*, p. 548.

¹⁵ *Ibidem*, p. 533. La crítica posmoderna va a destacar por revulsiones que se hacen desde la escena de revistas, artículos y corrientes de pensamiento como el postestructuralismo, el giro lingüístico, entre otros en figuras como Charles Jencks, Rosalind Krauss, Norman Foster o Arthur Danto.

En un principio y de forma sucinta, la educación en arte siempre se ha realizado desde un ámbito elitista, y siempre enfocado desde un punto de vista controlador y fiscalizador¹⁶, que hasta llegar a la época contemporánea no se verá liberado del control que recibió por parte de academias de arte, las religiones, los grupos sociales y las diferentes culturas y sociedades.

Después de años y hechos diversos que producen en el arte una transformación y un tratamiento diferentes, vamos a ver el nacimiento de las manifestaciones artísticas de vanguardia y vanguardia, realizaremos una elipsis argumental hasta llegar a los principios críticos de la Escuela de Frankfurt y su influencia en la pedagogía crítica y la Teoría Crítica¹⁷, es decir, una construcción teórica de relación dialéctica con los pensamientos filosóficos sociales de autores como Walter Benjamin o Theodor Adorno. Estos prefijos teóricos se basan en dar respuesta a los nuevos supuestos socioeducativos que necesitan de respuestas críticas para aprovechar al máximo las situaciones actuales, comprenderlas, analizarlas y extraer de ellas conocimientos y guías para el nuevo modelo de ciudadano crítico¹⁸.

Esta escuela de Frankfurt se dedicó, superando los principios marxistas e implantando nuevos principios de actuación social y crítica. Ayudan a intentar desmontar la tendencia tecnócrata¹⁹ del conocimiento en una sociedad altamente industrializada y basada en la serialización de la sociedad, educación incluida. De este modo, Frankfurt se establece como bastión de apoyo y resistencia ante una sociedad consumista y alienante (entendiéndolo en todo momento desde el prisma de la época) y con una intención de cambiar el orden establecido por los poderes fácticos.

Por lo tanto, vamos a estar hablando de una didáctica de la emancipación del ser de la sociedad cada vez más controladora y tecnocrática y como se denomina esta perspectiva crítica de la educación:

¹⁶ EFLAND, A. D. (2002): *Una historia de la educación artística del arte*. Paidós. Barcelona, pp. 15-24.

¹⁷ Véase <https://es.slideshare.net/elizabethchuruchumbi/henry-giroux-pedagoga-crtica>. Consultada el 09/06/2017

¹⁸ AYUSTE, A., FLECHA, R., LÓPEZ PALMA, F., LLERAS, J. (2005): *Planteamientos de la pedagogía crítica. Comunicar y transformar*. Graó. Barcelona, p. 35.

¹⁹ *Ibidem*, p. 36.

“[...] Es necesario elaborar un discurso pedagógico crítico que supere las limitaciones del discurso tecnocrático de la educación y las influencias de la concepción posmoderna. [Los autores adscritos a esta metodología] Entienden la educación como un proceso de diálogo más allá de las fronteras de las aulas, favorecedora en determinados contextos de acciones de cambio social²⁰.”

Y será en especial con los autores de esta tendencia metodológica²¹ con los cuales trabajaremos para realizar una concepción crítica de la historia del arte, y en especial para llevar el arte contemporáneo al alumnado adolescente. Es por ello, que esta tendencia acoge con la misma importancia a todos los elementos que configuran el contexto educativo, desde el docente a la localización del centro de aplicación. En este ambiente teórico-práctico destacará la figura que prioriza nuestro discurso metodológico, y los pertenecientes a las teorías comunicativas y críticas.

En este contexto, Henry A. Giroux²² entiende la educación como un proyecto sociopolítico donde se lleva al alumnado hacia una concepción contestataria y activa en pos de una mejora de la sociedad, y es en este sentido donde ponemos en relación dialéctica crítica de arte y teoría crítica que, a nuestro parecer, se ayudan una a otra para establecer estos paradigmas contestatarios a los que hacemos referencia durante toda la articulación del texto. Utilizando una doble perspectiva vamos a entender, junto a los fundamentos de Giroux, al docente como un intelectual que acompaña, durante el transcurso de la edad de más actividad pedagógica, al alumnado hacia una potenciación de las habilidades sociales y comunicativas, sin menospreciar la rigurosidad de contenido histórico artístico en nuestro caso particular, hacia una búsqueda de un ciudadano con sentido crítico y de acción transformadora.

Por lo tanto, vamos a encontrar una pedagogía nacida para el riesgo y la iniciativa propia del alumnado ante los cambios sociales que, en su opinión, resulten injustos o socialmente criticables. Además, la relación de estos principios con el arte contestatario que da contexto a la propuesta, el arte contemporáneo, resulta un modo

²⁰ AYUSTE, A., FLECHA, R., LÓPEZ PALMA, F., LLERAS, J. (2005): *op. cit.*, p. 40.

²¹ *Ibidem*, pp. 42-49.

²² GIROUX, H. A. (2001): *Cultura, política y práctica educativa*. Graó. Barcelona, pp. 16-17.

interesante de acercar al cuerpo estudiantil hacia una concepción variable y heterogénea de la sociedad.

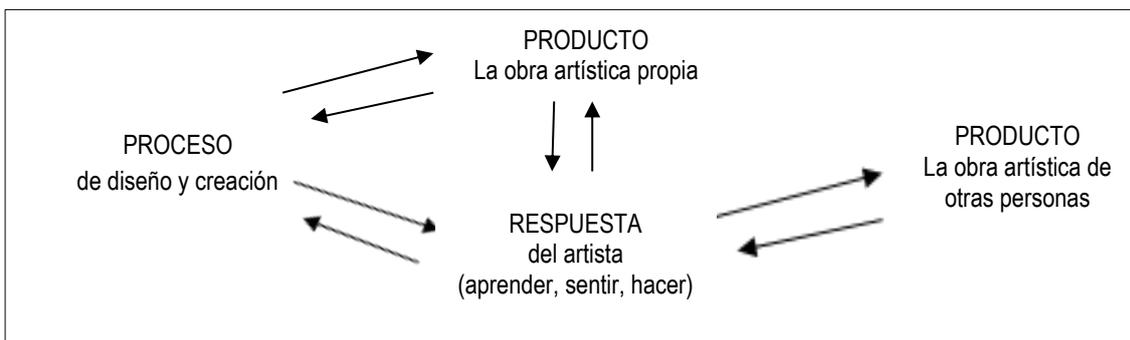
Será de necesaria aplicación que el docente-guía afronte, durante las clases de historia del arte, los problemas que constituyen el contexto histórico que engloba las tendencias y manifestaciones artísticas de los bloques desarrollados, entre otros Guerras Mundiales, conflictos sociales o manifestaciones estudiantiles. Por lo que será muy importante que el docente no solo esté formado en arte, historia del arte o historia contemporánea, sino también en materias transversales de enjundia social como ciudadanía, ética y / o moral social. Estos contenidos, juntos, ayudarán a la subsanación de los principios teóricos y competenciales del currículo, pero además a la enseñanza de los instrumentos o técnicas para la elaboración de análisis para reflexionar o, como en nuestro caso, elaborar críticas de los productos artísticos con gran peso de crítica social.²³

Hablamos del conocimiento adquirido por el alumnado como una construcción social que, respondiendo a unos intereses determinados, debe ser una herramienta que los estudiantes puedan utilizar con fines críticos, es decir, un conocimiento útil y, en caso del arte como documento histórico-cultural humano, un conocimiento artístico que desvele la idiosincrasia de una sociedad determinada en un momento determinado de su historia.

Por lo tanto, para la elaboración de esta metodología, tendremos en cuenta el currículo establecido por los poderes fácticos establecidos pero sabiendo cómo trabajar con ellos, de modo que nos sirva para realizar esta trasposición didáctica entre docente y alumnado tanto de conceptos como de actitudes sociales y críticas. Daremos a entender con esta metodología, los principios del arte como una exploración de nuestro mundo, ya sea desde la producción artística o desde el entendimiento de la producción artística (objeto de nuestra disciplina). Esta exploración la tomaremos desde la pedagogía crítica y fundamentándonos en los tres principios del arte

²³ AYUSTE, A., FLECHA, R., LÓPEZ PALMA, F., LLERAS, J. (2005): *op. cit.*, p. 45.

expresados por Wenham²⁴: el arte como producto, es decir, el estudio de la Historia del Arte desde la óptica de la propia obra de arte y aquello que lo rodea. Por lo tanto será de especial interés contar, para dicha pedagogía, con la facilidad que ofrecen museos y galerías y su documentación a la hora de elaborar nuestras propuestas didácticas. El entendimiento del arte desde el punto de vista del artista, algo que nos ayuda a afrontar el aspecto del arte como un proceso o una actividad continuada en el tiempo, eliminando las concepciones más positivistas del arte como linealidad evolutiva. Esto nos permite desarrollar una pedagogía que nos ayude a relacionar de forma multidisciplinar nuestra docencia de la historia del arte. Pero, en nuestro camino de crear una metodología crítica de la Historia del Arte junto a la estructura de la crítica de arte, se añade un tercer punto de vista crucial para este aspecto, el estético. En este aspecto, la pedagogía crítica entra en convergencia con la crítica, formando a aquellos alumnos dedicados a la Historia del Arte en bachillerato, para que sean

Esquema conceptual de la visión del arte para un docente. Realizado por Martin Wenham.

capaces de afrontar problemáticas estéticas y sociales ya que estudiaremos a qué da respuesta estas producciones artísticas. Estas concepciones del arte para la docencia del arte vienen especificada por Martin Wenham²⁵ en un esquema conceptual.

En este esquema podemos observar las relaciones recíprocas que tomaremos en cuenta a la hora de desarrollar la metodología inscrita a este proyecto, una serie de relaciones donde la obra para a ser un documento histórico-artístico polifacético, remarcando con especial dedicación su importancia dentro de la sociedad contemporánea, como parte del pensamiento social y político de una época concreta.

²⁴ WENHAM, M. (2011): *op. cit.*, pp. 19-20.

²⁵ *Ibidem.*

Por lo tanto, el análisis de este tipo obras bajo el espectro del análisis cultural global desarrollado en el esquema:

- Análisis del producto artístico
- Análisis del proceso artístico del artista
- Análisis de la obra en su contexto artístico social
- Análisis de a qué problemas o vicisitudes da respuesta la obra (problemática de la obra concreta)

Por lo tanto, con este modelo de análisis daremos respuesta a las necesidades establecidas para la concreción del conocimiento en las unidades didácticas para la Historia del Arte y ciencias sociales, en general. Trabajaremos estos principios de modo que podamos inferir un conocimiento basado en tres preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? Y ¿Cuándo enseñar?²⁶ Elaborando un esquema crítico-didáctico donde podamos realizar un análisis que se relacione con los principios que llevamos desarrollando durante toda el proyecto y posteriormente en la propuesta.

Siguiendo con la práctica de la pedagogía crítica, continuaremos con el desarrollo crítico del objeto cultural²⁷ que se pone en tela de juicio en nuestras clases. Pedagógicamente hablando, el estudio de ciertas obras de arte es susceptible de realizarse con vistas, no solo de relación con la propia producción artística, sino que además nos permite ver, mediante dicho análisis, los cambios, construcciones, transformaciones y movimientos sociales que rodean la obra. Creemos firmemente en el concepto de crear actitudes en los estudiantes para que comprendan el arte como parte de los discursos sociales que, como expresa Giroux “[se conviertan] en textos culturales que puedan tratarse desde el punto de vista de cómo se constituyen como una práctica discursiva cuyos efectos deben considerarse como objetos que obtienen su importancia a través de su relación con otros recursos, instituciones sociales y prácticas no discursivas”²⁸.

²⁶ HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. (2002): *Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia*. Graó. Barcelona. 2002, pp. 59-60.

²⁷ GIROUX, H. A. (2001): *op. cit.*, pp. 84-89.

²⁸ *Ibidem*.

Aunque debemos tener muy en cuenta que los docentes no podemos convertirnos radicalmente en trasmisores de ideologías, sino que debemos dar suficiente atención a crear mentalidades críticas mediante el uso de una serie de metodologías que ayuden a despertar en el alumnado la actitud y la óptica de ser parte de una sociedad. Despertar la necesidad de ciudadanos concienciados y preocupados por el devenir cultural y social de sus naciones y del contexto político en el que se encuentran, pero sin relegarse a un activismo reaccionario vacío, sino una sociedad formada por nuevos jóvenes que sean parte de unas transformaciones que deben ir de la mano junto a una formación en habilidades comunicativas, mentalidad crítica y entendiendo que la sociedad está formada por una serie de elementos (entre ellos el arte) que le dan sentido e identidad.

Estas transformaciones y críticas sociales de las que venimos hablando no debe desembocar en lo que se denomina como un voluntarismo mesiánico²⁹, sino más bien en una serie de preguntas que cada alumno y alumna debe plantearse para poder cambiar la sociedad hacia lo que ellos, de forma crítica y documentada, creen correcto, es por ello que nos alejaremos de los modelos de reproducción de conocimiento positivistas que, sin olvidar que el alumnado al que va dirigido dicha propuesta didáctica debe aprobar las pruebas de selección para la universidad para poder acceder a cursos postobligatorios universitarios, van perdiendo fuerza explicativa sobre lo que ocurre en la sociedad a todos los niveles. No debemos caer en la vacuidad de explicar los conceptos como materia estanca que se encuentra en obras celulósicas o informáticas y es de imperiosa necesidad que todo el contenido curricular de las diferentes asignaturas, y en especial la nuestra por su relación directa y cultural con la sociedad, este estrechamente relacionado con los hechos actuales, teniendo en cuenta que debe ser una educación basada en tolerancia, crítica social y contenido curricular.

Como llegamos a entender, el contexto “escuela” es un lugar donde se generan en el alumnado conceptos, procedimientos y actitudes. Estas, como explican varios autores³⁰, contribuyen a la creación de diferentes formas de ser en el alumnado: más o

²⁹ AYUSTE, A., FLECHA, R., LÓPEZ PALMA, F., LLERAS, J. (2005): *op. cit.*, p. 118.

³⁰ *Ibidem*, p. 119.

menos agresivas, más o menos xenófobas, más o menos sexistas... es por todo esto por lo que debemos ser astutos y desempeñar una docencia crítica con estos conceptos y mostrar a los estudiantes la importancia de desarrollar una mentalidad crítica ante un sociedad de alta complejidad como la contemporánea, donde la información se adquiere con cada parpadeo, los *mass media* se encuentra altamente politizados y sexualizados, la facilidad de acceso a la pornografía y un largo etcétera de conceptos actuales que influyen en los jóvenes de nuestra sociedad y por ello el docente se convierte en una especie de educador cultural que ayuda al alumnado a descubrir y comprender la enjundia de este, nuestro mundo.

3. PROPUESTA DIDÁCTICA: APLICACIÓN DE UNA PEDAGOGÍA CRÍTICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN BACHILLERATO

3.1. Presentación

La historia del arte es una de las disciplinas trabajadas dentro del currículo educativo establecido por el Gobierno español y el ministerio de educación, cultura y deportes, y establece que:

“[...] tiene por objeto de estudio la obra de arte como producto resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que se han manifestado de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo del tiempo.”³¹

Por lo tanto, vamos a encontrar una disciplina encuadrada dentro de las ciencias sociales, es decir, una manifestación humana que intenta dilucidar el papel del humano en su entorno y su relación con él, pero debido a la cantidad de facetas que tiene la sociedad actual, cada disciplina social se encarga de su extensa parcela de conocimiento, aunque ello no signifique la ignominia o la beligerancia entre ellas, sino todo lo contrario, es necesaria de una interdisciplinariedad que abarque la realidad social como lo que es: una amalgama de factores y variables que cambia al humano de forma drástica. Por ello, una de nuestra función como docente de educación secundaria es transmitir ese sentimiento y esa forma de pensar. Este sentimiento es el que hace que nazca esta propuesta didáctica de renovación, la historia del arte criticada.

La propuesta didáctica que presentamos nace de una preocupación por la docencia de la disciplina que da marco a este proyecto, la historia del arte, pero entendida bajo un espectro novedoso y poco utilizado en el ámbito de la educación secundaria, la crítica de arte. En el apartado anterior podemos comprobar la importancia que ha supuesto el desarrollo de la crítica desde el s. XVIII como generador de conocimiento artístico. Pero ¿qué es el conocimiento artístico? Y ¿qué tipo de conocimiento genera?

³¹ Gobierno de España (2015): *BOE nº 3, disp. 27*. Madrid, p. 333 Sec. I.

Esta es la primera pregunta que queremos contestar con esta metodología de la historia del arte.

Aunque aparentemente pueda parecer poco innovadora esta propuesta, el verdadero punto a tener en cuenta en esta metodología es el tratamiento de los diferentes bloques temáticos dentro de la asignatura y de esos pequeños cambios que, sin alterar las premisas que llegan desde el estado, intentamos potenciar una serie de competencias que entendemos claves para el desarrollo de un ciudadano que entienda la, valga la redundancia, ciudadanía. ¿Cómo? Es aquí donde entra nuestra metodología. Aunque desarrollaremos en el epígrafe siguiente los objetivos de dicha propuesta, en esta introducción queremos exponer las cuestiones a la que esta metodología da respuesta. Por un lado vamos a encontrar el atrofiamiento generalizado del que adolece nuestro alumnado actual de las capacidades críticas a la hora de enfrentarse a la realidad más inmediata, salvando, claro, lo general que es esta afirmación, aunque gracias a los diferentes informes sobre educación lo establecemos como el primer problema.

En segundo lugar, vamos a percibir una dolencia por parte de este mismo alumnado es calidad de escritura, síntesis y habilidades comprensivas e interpretativas, siendo en este punto donde entra la metodología crítica, es decir, vamos a abstraer todo nuestro bagaje sobre crítica de arte, quedándonos con los principios de la crítica de arte, de modo que podamos usarlo para elaborar un sistema de análisis de la realidad artística que trabajaremos en el currículo. Utilizamos esta metodología gracias al modo en el que se desarrolla, en ningún momento vamos a destruir o renegar de las pautas que ofrecen las leyes y los decretos, sino que modificaremos la forma de abarcar estos principios, en nuestro caso con la metodología de historia del arte criticada.

Por otro lado, vamos a encontrar la necesidad de hacer presente el conocimiento artístico y su papel en el aula de secundaria³². Vamos a reconocer que este conocimiento está intrínsecamente ligado a un alumnado de edad superior a los dieciséis años, una edad comprendida dentro del cuarto estado de la escala de

³² HERNÁNDEZ, F. J. (2000): *op. cit.*, p. 33.

desarrollo cognitivo de Piaget, la etapa de las operaciones formales; por esa razón, vamos a trabajar con un alumnado que es capaz de trabajar, comprender y reflexionar con datos y concepciones abstractas como categorías estéticas, concepciones conceptuales del arte, pensamiento crítico-filosófico e interrelación de objetos de estudio. Este conocimiento se caracteriza por tener un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades crítico-creativas del alumnado, siendo esta una de las justificaciones de porqué la elección de la crítica de arte como arco metodológico, buscando el desarrollo de unas capacidades como el análisis de hechos y artefactos, la inferencia o deducción a partir de hechos, el planteamiento y resolución de problemas y la comprensión e interpretación de los eventos analizados. También debemos dar crédito a las aptitudes que tiene este conocimiento artístico en el desarrollo identitario y personal del o de la joven: desarrollo del gusto, desarrollo de actitudes críticas ante la sociedad, comprensión de problemas humanos como la existencia del humano en la tierra y su relación y la comprensión de la psique humana y las diferentes consciencias.

Finalmente, creemos que esta metodología debe ser siempre trabajada dentro de los ámbitos de 1º y 2º de Bachillerato, desde las asignaturas de historia del arte, aunque creemos posible la adaptación, con sus pertinentes cambios, de esta metodología basada en la crítica de diferentes asignaturas de CC. SS. Para nuestro primer experimento, que luego desarrollaremos; el contexto elegido es un aula poco conflictiva y con un alumnado que se preocupa por desarrollar sus actividades escolares de 2º de Bachillerato en el IES El Argar. Este contexto permitió la valoración de pros y contras de esta metodología y la investigación de necesarias mejoras y versiones hasta llegar a un corpus de peso para trabajarla a niveles no experimentales.

3.2. Marco legislativo-competencial

Fijándonos siempre como marco de nuestra propuesta prototípica un aula de 1º-2º de Bachillerato, el marco legislativo al que nos adscribimos a la hora de la realización de dichos materiales didácticos es:

- Normativa estatal:

Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la ESO y Bachillerato.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato.

- Normativa andaluza:

Para bachiller: Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación y el proceso de aprendizaje del alumnado.

Esta legislación establece unos estándares y unos criterios de evaluación muy básicos para el alumno que, a mi parecer, desperdician parte de la gran capacidad de muchos y muchas jóvenes para desarrollarse intelectual y personalmente, ya que aunque las nuevas leyes aboguen por una educación basada en la memorización, comprensión e interpretación de datos, dejan de lado el desarrollo personal e identitario, algo básico para la formación de personas competentes para el mundo laboral y altamente globalizado.

Es por ello por lo que para la elaboración de la propuesta didáctica tuvimos especial atención a que permite el currículo y a recrear una experiencia didáctica que aunase la crítica de arte como método, pero siempre ajustándonos al contenido que, por ley, debemos dar. La crítica de arte será nuestro marco metodológico a la de tratar un

currículo tan controvertido como son los relacionados con los conocimientos artísticos y la educación artística³³.

Junto a ello, el desarrollo del plan irá fijado a la subsanación de las competencias básicas del aprendizaje de secundaria, en especial la competencia de aprender a aprender (CAA), por la cual el alumno deberá conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Con la crítica el alumno no solo se acercará al arte, sino a su comprensión y reflexión, implicando el conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y desarrollando la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC).

El desarrollo de la escritura y la posterior exposición oral de las dichas, hará óptimo el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), con un seguimiento de las posibles claves estéticas y de vocabulario que se relacionará con el desarrollo de los comentarios de imágenes y su explicación.

Dependiendo del tiempo y la organización espacio-temporal de la asignatura, se propondrán ciertas actividades al alumnado, siempre que todos tengan acceso a internet, buscaremos el modo de desarrollar la competencia digital (CD), haciendo uso de las herramientas en línea que nos ofrece la red. Entre ellas se comprenden *Blogger*, *WordPress*, *Google Drive* (u otras aplicaciones de salvado en nube) además de la elaboración y seguimiento de presentaciones digitales en clase con la ayuda de *Google Art Project*.

La actualidad demanda cada vez más exhaustivamente la capacidad de alumnado y futuros ciudadanos de capacidades resolutorias y creativas. Por ese motivo, con la

³³ HERNÁNDEZ, F. (2000): *op. cit.*, p. 94. Vamos a encontrar que durante los estudios artísticos, tanto de Historia del Arte como de Fundamentos del Arte I y II, existe una serie de ítems que deben darse: importancia de lectura de imagen y obra artística, educar la mirada e inferencia sobre las producciones artísticas, siendo estos puntos clave para una educación en cultura visual.

práctica de la crítica de arte se busque formar al alumnado en la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), siendo capaz de problematizar y proponer soluciones o propuestas de forma autónoma y eficaz ayudándole a defender posibles proyectos futuros.

Por último, con la enseñanza de la crítica se buscará la subsanación de las competencias y cívicas (CSC). Con la crítica, el alumnado será capaz de utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales, y plantear posibles soluciones o propuestas.

3.3. Objetivos

En esta propuesta tendremos la oportunidad de desarrollar e implantar una metodología que potencie los rasgos que, mediante una investigación docente en un aula de bachillerato, detectamos se repite con usual frecuencia, una falta del alumnado a la hora de desarrollar y exponer ideas propias mediante los canales lingüísticos pertinentes, es decir, la capacidad oral, escrita y lectora. Por ello, uno de nuestros principales objetivos será el potenciar la competencia lingüística, para que los estudiantes sean capaces de transmitir una crítica social y activa del mundo que les rodea. Además, la estimulación de la creatividad y su capacidad de emprendimiento a la hora de desarrollar sus ideas propias y defenderlas, irá directamente ligada al anterior objetivo, siendo esta creatividad uno de los principales motores de funcionamiento a la hora de trabajar dicha metodología.

En segundo lugar, no debemos olvidar que la materia tratada en esta propuesta didáctica es la Historia del Arte y más precisamente los bloques dedicados al arte contemporáneo. Entendemos que las manifestaciones del arte contemporáneo forman parte de la sociedad que les rodean y son canales por los que diferentes artistas exponen ideas, inquietudes, hechos diversos e historias, por lo que otro de nuestros objetivos será el de hacer ver al alumnado el papel del arte en la sociedad, entenderlo como un documento histórico, una fuente primaria de conocimiento y un legado que afectó, y afecta, directamente al humano.

Por último, la relación tan cercana que existe entre el arte y el gusto personal, nos ofrece la posibilidad de dar a conocer al arte como un generador de conocimiento útil, directamente relacionado con la sociedad a la que se inscribe, por es por lo que conocer el arte de diferentes momentos históricos desarrolla la capacidad empática de los estudiantes, dando como resultado una mentalidad más abierta ante los cambios que sufre la sociedad y los cambios que ellos mismo están abocados a tener. El conocer el arte y el desarrollar un gusto por el mismo, puede ayudar a conocerse a sí mismos y, principalmente, potenciar su desarrollo personal e identitario.

3.4. Contenido

Tema	Título	Contenido
Bloque 6		
Tema 12	Primera vanguardias y el arte de entreguerras	Después de las grandes crisis sociales y bélicas, el arte y la sociedad del siglo XX cambian drásticamente, de modo que surgen las vanguardias artísticas y la concepción del arte como se había entendido hasta ahora se transforma.
Tema 13	Segundas vanguardias y últimas tendencias	Una vez desarrolladas las grandes guerras mundiales, el mundo prácticamente se deshumaniza por lo que el arte sigue sus pasos, el mundo cambia, la capital del arte cambia y entra en escena la posmodernidad y el sentido heteroclítico del pensamiento humano.

Elaboración propia

Como podemos en la tabla superior, la propuesta didáctica está contemplada para hacer más asequible el arte contemporáneo de últimas tendencias y el arte de principios de siglos desarrollado por las principales vanguardias artísticas o “ismos”

En cuanto al tema del arte de vanguardias, se desarrollará utilizando nuestra metodología de crítica artística, es decir, elaboraremos fichas, proyectos y críticas de arte sobre obras de este periodo, de este modo el alumnado se podrá acercar a estas tendencias con los mínimos prejuicios posibles, ya que las críticas y las fichas siempre serán elegidas por ellos o ellas.

Picasso, Dalí y Miró proveerán del corpus principal del tema de las vanguardias, haciendo hincapié en cómo afectan al arte este trinomio vanguardista, después de este tema inicial de nombres propios, se iniciará un viaje en el cual recorreremos las diferentes manifestaciones de vanguardia: futurismo, ultraísmo, fovismo, cubismo, divisionismo o surrealismo.

Por otro lado, el arte de últimas tendencias lo tomaremos con una pequeña introducción socio-política y de pensamiento debido a la complejidad de los razonamientos de después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki; hablamos de posmodernismo, giro lingüístico y postestructuralismo, entre otros; de manera sucinta y concisa. Esto es debido a la importancia y relación, con más importancia en esta época, del pensamiento filosófico-estético de la época y el arte.

En estas manifestaciones el alumnado se acercará a analizar las manifestaciones de *pop art*, expresionismo abstracto, arte conceptual, *povera*, *net.art*, entre otras tantas tendencias de arte que, desde un principio, es opuestamente diferente a lo que la mentalidad y la óptica occidental está acostumbrada.

Queremos, con esta propuesta, facilitar el acceso al entendimiento del arte contemporáneo, un arte que peca de ser extremadamente elitista a niveles de pensamiento y teoría artística, ampliamente relacionado con la filosofía, el pensamiento humano y social, los hechos históricos y la estética, materias que, a nuestro parecer, exigen de un trabajo intelectual de gran enjundia. Es por ello por lo que el docente se encuentra con la obligación de trabajar en el acercamiento de dichas tendencias artísticas hacia un alumnado que, normalmente, no suele consumir un tipo de arte de raigambre conceptual y/o abstracto, creándose un conflicto cognitivo que pueda acabar en una negación del valor histórico-artístico de los productos culturales de esta época tan compleja.

3.5. Recursos y materiales

Entendiendo por recurso todo aquel material, gráfico, escrito, audiovisual, documental, estratégico y de cualquier otro tipo de naturaleza, que pueda ser

empleado en un contexto educativo para guiar y enseñar al alumnado diferentes conceptos, procedimientos y actitudes. También potenciaremos la parte de motivación del alumnado, proponiendo en el corpus práctico de la propuesta, una serie de actividades (en el caso de nuestro bloque de arte de vanguardia y contemporáneo solo habrá una) que posean un carácter más lúdico y relacionado con el tipo de reforzamiento positivo. Entre este tipo de materiales, que en nuestro caso serán más específicos dada la naturaleza de la disciplina, destacan imágenes proyectadas o fotocopiadas, la elaboración de un blog donde el alumnado expondrá de manera privada, en principio, solo para uso de la clase, una serie de fichas técnicas y relaciones de imágenes que les ayuden a seguir las clases de manera organizada y documentada. Por lo tanto, el principio audiovisual será básico para el desarrollo de las clases y ejercicios.

Optativamente, se hará uso de una serie de materiales específicos para la elaboración de la actividad, posteriormente desarrollada en su punto específico, de *atrezzo*, mobiliario, sistemas de comunicación a corta distancia, candados, llaves; todos ellos con el objetivo de cumplimentar los requisitos mínimos para montar un escenario que nos sirva para el desarrollo de nuestra actividad lúdica *Escape room: escapa del taller de Picasso*.

Por otro lado, siempre intentaremos contar con una buena conexión a internet, puesto que los ejercicios y videos con los que completaremos las clases, y todas aquellas propuestas que surjan *ad hoc* necesitarán de dicha conexión³⁴. Además, contaremos como un recurso esencial el cuerpo docente, es decir, preferiremos para esta propuesta un equipo de profesorado que esté bien cualificado en estudios artísticos (no necesariamente deberá ser historiador del arte, pero será necesario una soltura en arte). Esto es debido a la necesidad de una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el arte como descubrimiento³⁵, es decir, el propio arte funciona como objeto y como recursos para “descubrir” valores de la propia sociedad: política, pensamiento cultural, idiosincrasia, y concepciones propias del hombre de aquella

³⁴ En el ejemplo más próximo, las prácticas en el instituto público I.E.S. El Argar, contábamos con una buena conexión a internet por lo tanto, el desarrollo de recursos complementarios en red fue óptimo.

³⁵ WENHAM, M. (2011): *op. cit.*, p. 26.

época. Por lo tanto el trabajo de la empatía histórica³⁶ desde el prisma del arte estará presente en el desarrollo de la propuesta didáctica.

Finalmente, teniendo en cuenta la búsqueda de la mejora y/o potenciación de las competencias lingüísticas (oral, escrita y lectora) se hará uso de la metodología y evaluación mediante lecturas comprensivas de textos entregados al alumnado y debates que, siempre que se pueda, mediarán los propios alumnos.

3.6. Actividades

El corpus del plan va secuenciado con una serie de actividades que condensarán los aprendizajes necesarios para el desarrollo óptimo del contenido y las competencias del mismo. Por ello las actividades diseñadas adscriben el contenido expuesto y razonado en clase. Estas actividades irán dirigidas a subsanar y alcanzar los estándares de evaluación y aprendizaje, teniendo siempre claro que el objetivo primordial de esta metodología será la de interiorizar en el alumno un tipo de pensamiento autónomo y proactivo, el docente en estas actividades se convertirá en un mediador entre el conocimiento académico y el conocimiento escolar, siendo de importancia capital esta trasposición didáctica, pero en este caso específico será el alumno el que determine sus gustos y preferencias a la hora de realizarlo.

Para el desarrollo de las actividades vamos a entender la crítica de arte deconstruyéndola, visualizando significados más allá de su carácter tradicional, tratándola en nuestro proyecto como un principio de acto pedagógico que, en comunión con las pedagogías críticas expuestas en el marco teórico, explica la obra del arte y su devenir social. Por este motivo, las actividades propuesta para esta unidad didáctica se basarán en la producción de textos, uno por tema de cada uno de los bloques, donde se reflexione, se analice y se juzgue, no solo la obra per se, sino que refleje el sistema que rodea la producción artística y lo ponga en relación con la actualidad, fomentando un principio de crítica social a través del arte. Con estas actividades pretendemos que los escritos cristalicen en una docencia que, por un lado,

³⁶ HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. (2002): *op. cit.*, pp. 171-172. Aquí en este apartado trabajaremos transversalmente la capacidad de empatía histórica en el aula, la simulación de otra personalidad, asumiendo papeles y desarrollando extrapersonalmente una identidad temporal nueva.

ayude a valorar la experiencia artística y permita la exploración de un contexto político social que es inherente a la producción artística.

Gracias a nuestra metodología mixta e híbrida, el desarrollo del temario irá avanzando con clases expositivas y material en red, dicho material deberá ser trabajado en el contexto extraescolar gracias al uso de aplicaciones como de escritura en línea como *Blogger* o *WordPress*, de este modo las críticas de arte, las relaciones de fichas técnicas y todo aquel material complementario, tendrán un alojamiento en línea para que sea objeto de consulta y curiosidad del alumnado. Dichas herramientas deberán ser administradas por un alumno o alumna a elección voluntaria o sorteo, de modo que serán los estudiantes los que organicen esta documentación. Este hecho lo realizamos de este modo con vistas a desarrollar las competencias lingüísticas y digitales.

En primer lugar, el inicio del plan se abordará con un debate y una prueba de evaluación, en el que alumnado y docente pondrán en común sus saberes sobre lo que creen que es la historia del arte, la crítica y el oficio del historiador del arte; para qué sirve, su estado en la actualidad, diversos puntos a tener en cuenta. Posteriormente, se pasará a dar el primer tema mientras se avanza el debate. Al final de la sesión, todos los alumnos deberán realizar una reflexión sobre lo que hemos visto en clase, de modo que expongan sus propias conclusiones sobre la historia del arte y su relación con la sociedad.

Las actividades propuestas para el desarrollo del temario, los estándares de aprendizaje y las competencias claves, serán variadas y todas ellas contarán con la posibilidad de que el alumno proponga algún tema, preferencia e interés, siempre y claro se ajuste a la unidad temática en la que nos encontremos. En el siguiente punto desglosaremos estas actividades, pero *grosso modo*, el corpus práctico se basará en exámenes tipo EvAU, trabajo individual, relaciones de fichas técnicas buscando un afianzamiento de los principios básicos del análisis de una obra de arte y un trabajo colectivo. Las actividades que se proponen para esta propuesta están enfocadas al

desarrollo, en especial, de las siguientes competencias: CAA, CEC, SIEP, CSC, CL Y CD³⁷, de este modo estamos acercándonos a los fines de nuestra propuesta didáctica.³⁸

En primer lugar, vamos a contar con una serie de ejercicios iniciales de toma de contacto para el alumnado. En dicho ejercicio los alumnos y alumnas deberán aprender a diferenciar entre comentario estético reflexivo y comentario de imagen³⁹, de un modo sucinto, conciso y objetivamente correcto, este ejercicio es susceptible de repetirse tanto a inicios, mediados y final de curso. Con él podemos medir el grado de comprensión y asentamiento de la metodología en nuestro alumnado.

En segundo lugar, vamos a proponer realizar una serie de ejercicios de crítica de arte. Para ello, a principio de curso se les entregará un dossier⁴⁰ donde se trasladará al alumnado los principios prácticos y de forma para la realización de las críticas que deberán realizarse por tema. Para más especificaciones véase el anexo anteriormente especificado, pudiéndose comprobar, en el apartado evaluación, la puntuación de dicho ejercicio.

En tercer lugar, se propondrá al alumnado la realización de una serie de fichas técnicas⁴¹ utilizando una didáctica puramente positivista de recopilación de datos que, siendo considerada una propuesta teórica, no obsoleta, sino incompleta; nos ayude a adquirir, de un solo vistazo, los datos necesarios para superar las nuevas pruebas EvAU, esenciales para todo aquel que quiera acceder a los estudios superiores universitarios o de formación profesional de grado superior (mediante prueba de acceso y/o superación de bachillerato). Por lo tanto, para estudios basados en los nuevos currículos LOMCE, servirán de apoyo conceptual para la elaboración de las críticas y pruebas de selección universitarias.

³⁷ De izquierda a derecha: Competencia de aprender a aprender, Competencia de expresión cultura, Sentimiento de iniciativa y espíritu emprendedor, competencia social y cívica, competencia lingüística y

³⁸ La pormenorización y desglose de porcentajes y evaluación de las actividades desarrolladas a continuación se podrá ver en el apartado correspondiente a evaluaciones.

³⁹ Véase anexo I en p. 54.

⁴⁰ Véase anexo II en pp. 55-56.

⁴¹ Véase anexo III en p. 57.

En cuarto lugar, vamos a cambiar los términos de las actividades que se propondrán. En este caso, vamos a realizar, por grupos (y utilizando unas metodologías de trabajo cooperativo) de un póster o un esquema conceptual⁴² de una unidad temática que se comprenda dentro de los bloques de arte contemporáneo, pero dando prioridad a la iniciativa del alumnado para proponer temas de su interés. Para la realización de estos esquemas conceptuales podrá hacerse uso de herramientas digitales o de una realización física en formato físico. Una vez realizado, se deberá realizar, en una de las sesiones, presentaciones orales del tema y desarrollo escogidos, por grupos y habiéndose realizado de forma cooperativa.

Opcionalmente, y teniendo en cuenta el avance de la clase en cuestión al temario y el tiempo exigido, se enviará una lectura comprensiva para entender, de la mano de los pensadores de la época como fuente primaria de conocimiento histórico, el desarrollo de las tendencias artísticas que se estudiarán y de los principios teóricos de los productos artísticos creados.

Finalmente, se propondrá al alumnado la realización de una actividad extra lúdica-motivadora, enlazada con los principios del refuerzo positivo, basada en los juegos interactivos del tipo *Escape Room*. Estos juegos se fundamentan en el escape de una sala cerrada mediante el uso de la lógica, compañerismo y cooperación del grupo para encontrar las pistas y hechos suficientes para la óptima salida del aula. Esta actividad tendrá una temática precisa: *Escape Classroom: escapa del taller de Picasso*⁴³. En nuestro caso didáctico, el grupo de alumno tendrá una hora para escapar de un aula, debidamente equipada y “atrezada” al estilo de taller de vanguardia, en especial de Picasso. Con esta formulación, intentaremos que el alumnado aprenda sobre este artista tan influyente a la par que disfrutan en equipo, estrechan las relaciones entre compañeros y conocen los hechos socio-políticos de la época. Para concluir esta actividad, el alumnado realizará una pequeña prueba tipo test sobre Picasso que contará un 10% extra sobre la nota final del bloque, siendo completamente optativa y de elección personal.

⁴² Véase anexo IV en p. 58.

⁴³ Véase anexo V en p. 59.

3.7. Periodización

Bloques	Sesión	Tiempo	Actividades	Repaso	Evaluación
Tema 12	5	50 minutos	Ejercicio de crítica + ficha técnica + 1 sesión para la actividad <i>Escape classroom</i>	10 minutos por sesión (5 iniciales y 5 finales)	Relación de fichas técnicas Trabajo escrito y revisión del blog. (50%) Relación de fichas técnicas + Prueba EvAU (50%)
Tema 13	5	50 minutos	Ejercicio de crítica + ficha técnica + 1 sesión de exposición oral del trabajo grupal	10 minutos por sesión (5 iniciales y 5 finales)	Debate. Prueba EvAU (50%) Lectura comprensiva de un texto y resumen. Trabajo escrito y revisión del blog. Relación de fichas técnicas (50%)

Elaboración propia

Para el desarrollo de nuestra propuesta didáctica para el arte contemporáneo contaremos con un total de diez sesiones del cómputo global de la programación didáctica anual de 123 horas lectivas. Dichas sesiones se establecen en grupos de 50 minutos lectivos por sesión en las que completaremos los bloques didácticos y las actividades necesarias para la subsanación de competencias, criterios, normas y objetivos establecidos en los capítulos correspondientes, de este modo los ejercicios de crítica de arte, la lectura comprensiva del texto mandado, las relaciones de fichas técnicas y el trabajo grupal de exposición oral nos servirán para la subsanación y seguimiento de nuestros objetivos y de las competencias con las que se relacionan, dando especial atención a la competencia lingüística y el desarrollo de las habilidades de expresión comunicativa.

Las actividades y periodización propuestas, dan respuesta al principio compartido por las corrientes de teorías cognitivas y críticas, la relativización de las ideas del mundo. Aunque nosotros tomaremos esta relatividad de pensamiento fundamentada en la formación de un alumnado capaz de articular ideas propias y necesarias para una crítica del mundo que les rodea. Por ello, la crítica de arte como elemento pedagógico nos ayudará a que los estudiantes se acostumbren a exponer conceptos propios, defender posturas ideológicas, sociales, cívicas o políticas de modo correcto y argumentado. Pero en este contexto, el alumnado y el educador suponen un binomio

óptimo para el desarrollo de dichas ideas de interacción social. Es decir, con estas actividades pretendemos que los estudiantes asuman el rol de un crítico que, como los críticos de arte, se reafirman como mediadores o interlocutores entre las interpretaciones de ideas sociedad y el público al que van dirigidas.

Para el tema 12, *el arte del XX: la época de la vanguardia artística*, dispondremos de 5 sesiones de 50 minutos cada una, de las cuales 10 se utilizarán, en caso de ser necesario, para un repaso general de la sesión anterior. Una vez terminado el repaso continuaremos con los temas conceptuales siguiendo este guion:

- Sesión 1: *Contexto histórico desde 1900-1945*

Todas las sesiones dedicadas al tema 12 se iniciarán, si es necesario, con 5 o 10 minutos de repaso de la clase anterior, para comprobar que los contenidos impartidos están siendo repasados o no. Las clases se desarrollarán mediante una exposición oral de los contenidos con un apoyo visual, gracias a herramientas digitales como pueden ser PowerPoint, Prezi, entre otros; siempre intentando crear un clima participativo y de intercambios de puntos de vista, sin perder nunca el carácter crítico de nuestra metodología. El devenir de esta sesión irá directamente relacionado con los acontecimientos acaecidos en esta época, Gran Guerra, crisis de pensamiento político, desarrollo de los autoritarismos, guerra civil española y la II Guerra Mundial, y qué cambios sociopolíticos dieron como resultado estos hechos. Una vez finalizada la parte teórica, se formalizará un coloquio entre el alumnado y el docente para poner el común los hechos ocurridos durante esta época en relación con los eventos actuales, de modo que pueda servirnos para valorar de forma crítica los sucesos actuales y pasados. En esta sesión se registrará la obra que cada estudiante elegirá para la realización de la ficha técnica individual pertinente.

- Sesión 2: *El nacimiento de las vanguardias: el cubismo*

Al igual que en la sesión anterior, repasaremos el contenido de la sesión anterior, apoyándonos en la presentación digital del día anterior. Una vez realizado dicho repaso, comenzaremos uno de los temas más importantes de la esfera de las

vanguardias históricas, el cubismo. En este tema hincapié en la figura de Pablo Picasso como principal artista de una nueva concepción global del arte. Seguiremos haciendo uso de las presentaciones digitales y se deberá explicar qué serie de cambios iniciaron estas nuevas tendencias. Terminaremos la sesión temática con la recogida de las críticas de arte apuntadas en la sesión anterior para que el encargado del mantenimiento del blog, las suba y las administre bajo la supervisión digital del docente. Al igual que en las demás sesiones, una vez terminado el bloque se hará uso, si es necesario, de los 5 últimos minutos para la introducción de la sesión próxima o para la resolución de las dudas pertinentes.

- Sesión 3: *Futurismo, Divisionismo, Fovismo y Dadaísmo*

Aunque pueda ser un tema denso y concentrado, debido al tiempo y la exigencia horaria para el alumnado de 2º de Bachillerato, haremos una selección de las obras y autores más significativos de los principales movimientos de vanguardia que aparecieron durante los años que contextualizan dicho bloque y trabajaremos los principios de cambios que llevaron a la formación de estos movimientos. El principio de cambio social será básico en la docencia de nuestra disciplina desde el enfoque crítico. Repasaremos los primeros 5 minutos de la sesión los conceptos adquiridos anteriormente y comenzaremos el desarrollo de la clase, teniendo en cuenta la participación del alumnado en una sesión de gran peso teórico. En esta sesión se propondrá a los estudiantes la realización de la actividad lúdica del *Escape Classroom* para la última sesión dedicada al arte de vanguardia.

- Sesión 4: *Surrealismo y Cambio de paradigma: de París a Estados Unidos*

En esta sesión desarrollaremos el surrealismo y la figura de Salvador Dalí como uno de los principales autores y pensadores del surrealismo. Además, mediante una exposición oral de los principales caracteres estéticos de la obra de Dalí, iremos trabajando paralelamente como el principal cambio que afectará al arte desde 1945, el cambio de localización geográfica de la cuna del arte, antes Francia, ahora los Estados Unidos de América. Finalmente, se hará la recogida de las fichas técnicas que serán entregadas al encargado del blog para su mantenimiento y subida a la plataforma

elegida y se pondrán en común los cambios que van sucediendo en la esfera artística antes de llegar de comenzar el tema 13.

- Sesión 5: *Escape Classroom: escapa del taller de Picasso.*

En caso de que el grupo estudiantil acepte la propuesta de la realización de dicha sesión lúdica, el equipo docente realizará una escenografía de aula; de modo que parezca un taller de pintura, en él se irán escondiendo y encerrando diversas partes y pistas que ayuden a los participantes del juego a escapar de la habitación. El tiempo total para escapar de dicha aula será de 50 minutos. Durante este tiempo, el alumnado deberá ir encontrando pistas teóricas, desarrolladas por el docente que dirige la asignatura, sobre la obra y vida de Picasso, debiéndose aplicar para escapar de nuestro taller improvisado. Por esa razón entre los materiales requeridos para dicha actividad destaquen candados, llaves, contraseñas, cuadernos y bolígrafo, así como el libro de texto que posea el centro (teniendo en cuenta que no siempre el docente tiene control sobre ello). Finalmente, esta actividad se evaluará mediante una pequeña pregunta sobre la figura de Picasso que se encontrará en el examen final de los temas conjuntos.

Para la evaluación de los conceptos adquiridos durante las sesiones el alumno deberá entregar la relación de ejercicios exigidos: la ficha técnica relacionada con las obras de vanguardia, el trabajo escrito individual de crítica de arte (los cuales deberán ser subidos al blog mediante la herramienta pertinente y revisado por los propios alumnos, siempre guiados por el profesor/a). Además, se decidirá en el aula si el examen final tipo EvAU⁴⁴, se realizará de un tema independiente o unificando el tema 12 y el tema 13 posteriormente desglosado.

Para el tema 13, *Arte de últimas tendencias: de 1945 a la actualidad*, utilizaremos el mismo sistema anteriormente expuesto, realizaremos los 10 minutos de repaso y de exposición de los principios sociales y políticos que afectan estas tendencias adscritas a la propuesta didáctica y su desarrollo temporal. Este tema seguirá el siguiente guion:

⁴⁴ Véase Anexo VII en p. 62.

- Sesión 1: *Contexto histórico: de 1945 a la actualidad*

Para comprensión del arte surgido durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, es necesario realizar una primera sesión de contextualización histórica, algo que no debemos desligar nunca de la docencia de la Historia del Arte como disciplina histórica. El pensamiento filosófico será uno de los principales puntos a tratar a la hora de entender esta compleja época, haciendo hincapié en la crítica social de la época y relacionándolos con los cambios sociales actuales. Para la elaboración y explicación de este tema trabajaremos los principales hechos históricos comenzando desde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, relacionados con la entrada del hombre en el antropoceno⁴⁵, las manifestaciones estudiantiles de mayo de 1968, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la escisión de la Unión Soviética, el fin de la dictadura franquista en España y la entrada de los gobiernos democráticos en el contexto europeo de finales de siglo. Al final de la sesión, se realizará una lista en la que cada alumno elegirá la obra de la cual hará su crítica de arte y la ficha técnica.

Para este tema, los alumnos realizarán una lectura comprensiva de uno de los textos necesarios para entender el pensamiento inherente a este periodo histórico, la posmodernidad. Para ello, el alumnado recibirá un fragmento del ensayo de F. Jameson *La lógica cultural del capitalismo tardío*⁴⁶ publicado en el año 1984 y publicado en España por la editorial Paidós en 1991 y haremos, en la sesión de contexto histórico, una parte de puesta en común de las ideas principales de la mentalidad cultural posmoderna. Este texto es uno de los textos que sientan las bases para el pensamiento político del cambio social y artístico de la época y el paso a la posmodernidad. Por esta razón, creemos básica su lectura y su incorporación en la metodología crítica del arte.

⁴⁵ El antropoceno hace referencia a la nueva etapa geológica caracterizada por los cambios en la tierra cometidos por la acción humana como los bombardeos nucleares, el empobrecimiento del sustrato terrestre o la superpoblación terráquea.

⁴⁶ Véase anexo VI en pp. 60-61.

- Sesión 2: *Nuevas tendencias artísticas: expresionismo abstracto y la escultura en el campo expandido*

Siguiendo con el desarrollo de las tendencias artísticas de la segunda mitad del siglo XX, desarrollaremos un tema expositivo sobre las manifestaciones nacidas en la nueva cuna del arte, los Estados Unidos de América. En esta sesión teórica trabajaremos el expresionismo abstracto en sus dos vertientes: el *action painting* desde la figura de Jackson Pollock, y el *color field painting* desde la figura de Mark Rothko. La utilización de estos dos autores para la explicación de los susodichos temas se debe a una necesidad de temporización y al hecho de que dichos autores reúnen las características principales de cada uno de los movimientos. Con la docencia de estos autores y tendencias, desarrollaremos la idea de un arte cambiante y anómalo, algo relacionado directamente con el pensamiento de nuestra época, pudiendo ser objeto de relación con los tiempos actuales. La parte final de la sesión se utilizará de introducción para la sesión 4, *Nuevas concepciones conceptuales del arte*. Finalmente, se hará el repaso de la sesión, resolución de dudas de los epígrafes explicados y los trabajos que vayan desarrollando los estudiantes.

- Sesión 3: *Pop-art, Op-art e Hiperrealismo*

La evolución que va teniendo el arte de esta época se desarrolla en dos tendencias muy claras. Por un lado vamos a comprobar cómo una serie de artistas comienzan a trabajar una serie de conceptos de raíz conceptual y abstracta, de modo que sus obras están mucho más influidas por la psique humana, los sentimientos, las tensiones y las crisis existenciales (como podemos comprobar en la figura de Jackson Pollock, un hombre atormentado que continuamente asistía a sesiones psicoanalistas junguianas, alcohólico e irascible⁴⁷) y por otro lado vamos a encontrar las tendencias realistas y artísticamente relacionadas con la producción industrial, serializada y de *low cult*. Es en esta última donde el docente debe hacer hincapié en esta sesión. Mediante el apoyo gráfico pertinente, se trabajarán las manifestaciones del *Pop-art* (con la figura de Warhol como principal exponente), el *Op-art* y sus tendencias de trabajos sobre las

⁴⁷ HONOUR, H., FLEMING, J. (2004): *Historia mundial del arte*. Akal. Madrid, p. 845.

ilusiones ópticas que se crean mediante la observación ocular y el Hiperrealismo, como máximo exponente de las tendencias relacionadas con observación y representación de la realidad.

Al final de la sesión se hará el repaso pertinente de los conceptos, resumiéndose de forma conceptual y se pasará a recoger los ejercicios de ficha técnica mandados durante la sesión 1, el encargado de la administración del blog, bajo la supervisión del docente, realizará la subida y adecuación del contenido de dichas fichas a la plataforma digital elegida.

- Sesión 4: *Nuevas concepciones conceptuales del arte*

Una vez realizado el repaso correspondiente a la sesión anterior se comenzará con la docencia de este tema. Se realizará una exposición que aúne los diferentes movimientos del arte contemporáneo y sus principales autores. En esta exposición deberán contar, como mínimo, lo exigido por el currículo LOMCE: arte *povera*, arte conceptual, arquitectura posmoderna, *minimal art* y *land art*. Mediante este recorrido conceptual, el alumnado tendrá una visión global de todo el contexto artístico de la posmodernidad del siglo XX y XXI.

Finalmente, se hará un repaso del contenido y la recogida de los ejercicios de crítica de arte contemporánea mandada durante la sesión anterior y, al igual que las sesiones de recogida de ejercicios, el encargado de administrar el blog subirá el contenido bajo la supervisión y corrección del docente. Una vez finalizado los ejercicios de crítica de arte y relación de fichas técnicas, se conformará un documento pdf con todas las fichas técnicas realizadas. Dicha relación ayudará al estudio de la materia para exámenes y pruebas de acceso a la universidad.

- Sesión 5: Exposición oral del trabajo grupal

Esta sesión se utilizará para la exposición oral por parte del alumnado de los trabajos grupales. Se desarrollará en 5 grupos a 10 minutos por exposición y se valorarán los diferentes aspectos del trabajo: claridad expositiva, tono, rigurosidad de datos y todos aquellos principios observables de las exposiciones orales. Además el

proyecto deberá tener una relación directa con algún problema actual, para ver las influencias y remanencias de estas épocas en los movimientos sociales e históricos actuales. Su desarrollo tendrá en cuenta la subsanación de una de las formas de la competencia lingüística, la retórica. Para esta exposición cada grupo deberá traer su póster o mapa conceptual de algún concepto, manifestación artística, obra o corriente de pensamiento que, aunque no se trate directamente en el temario de clase, tenga relación y sitio en el currículo establecido por la LOMCE.

3.8. Evaluación

3.8.1. Seguimiento y evaluación de contenidos

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en materia artística y visual estará basada en las perspectivas de aprendizaje más allá de un conductismo meramente evaluativo o un positivismo recopilatorio. Esta evaluación irá fijada según estos principios⁴⁸:

- Conocimiento y comprensión de fenómenos artísticos.
- Capacidad de dar forma y escrito a las ideas propias y estéticas.
- Argumentación e inferencia en las actividades y escritos.
- Descripción, análisis e interpretación de los fenómenos artísticos.
- Fortalecimiento de la creatividad y el sentido emprendedor.
- Claridad expositiva.
- Capacidad de síntesis y expresión propia, tanto oral como escrita.
- Participación activa en las actividades.
- Creación de unas bases de tolerancia ante colectivos, manifestaciones tanto artísticas como sociales.

⁴⁸ HERNÁNDEZ, F. J. (2000) *op. cit.*, pp. 166-171. En dicha obra, el conocimiento artístico técnico se basa en la adecuación del sujeto a ciertas bases estético críticas de las partes adquiridas del corpus conceptual de la propuesta didácticas, encontrándonos ante una evaluación por diferentes puntos de control: la claridad, la originalidad y un desarrollo de opiniones propias justificadas.

Teniendo en cuenta estos principios básicos estandarizados, la evaluación deberá ser continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación.

- **La evaluación continua de los trabajos exigidos y el trabajo diario.**

- Contarán hasta un 50% de la nota final de la materia y se divide en:

- Trabajo individual (20%): Desarrollar dos críticas de arte gestionadas por el propio alumnado y subidas a un blog administrado por el alumnado (mediante la herramienta *WordPress* o *Blogger*) donde deberán subir, por tema, dichas crítica de arte de la obra elegida de no más de una página Din A4 de extensión.
- Relación de fichas técnicas de obras (10%): Desarrollar una base de datos en formato PowerPoint de las obras de arte seleccionadas por el docente para que los alumnos las desarrollen y entre la clase se pueda crear un registro de visualización rápida que ayude en su estudio y capacidad de síntesis.
- Trabajo trimestral (20%): Desarrollo de un póster o mapa conceptual, digital o físico, sobre un tema que se adscriba al trimestre en el que nos encontremos. Este poster podrá ser de cualquier tema dentro de la historia del arte (Dossier de un artista, desarrollo de una época o de un estilo) siempre teniendo primacía la opinión del alumno y sus preferencias. Este ejercicio se expondrá de forma oral y su formato podrá ser digital o físico.

- **La evaluación a través de Pruebas escritas tipo EvAU⁴⁹ (2017).**

- Contará hasta un 50% de la nota total del curso.

⁴⁹ Véase anexo VII en p. 62.

En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación...

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se hará una prueba cada 2 unidades didácticas.

- Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad didáctica valorando si son suficientes, se deben mejorar o se desconocen.
- Las Evaluaciones Finales permitirán realizar una evaluación de los conocimientos que el alumnado ha adquirido al concluir cada dos unidades.

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje desarrollados en la LOMCE.

3.8.2. Procedimientos de evaluación

- Valoración de la realización de pruebas escritas, una o dos por trimestre.
- Valoración de la realización de ejercicios y análisis de documentos en casa, teniendo en cuenta el carácter práctico que queremos aplicar en nuestra asignatura.
- Valoración de la realización de actividades, ejercicios y comentario de documentos en clase, de igual modo que el anterior.
- Valoración de la realización de trabajos sobre temas concretos, además de los trabajos realizados por los alumnos por iniciativa propia.

- Valoración de la asistencia a clase, comportamiento adecuado, actitud positiva, participación, entrega puntual de trabajos, uno de los cuales será la exposición oral de uno de los trabajos trimestrales.

3.8.3. Criterios de recuperación

La parte del alumnado que suspenda una evaluación, deberá repetir los exámenes y/o trabajos de los cuales tenga carencia.

En casos especiales el profesor podrá determinar otros criterios de recuperación adaptados a la situación personal de cada alumno o alumna.

Los alumnos/as evaluados negativamente en mayo, se examinarán en septiembre mediante un ejercicio escrito de las evaluaciones o bloques no superados de la materia de la asignatura.

4. EPÍLOGO. RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA PILOTO

Para este apartado realizaremos una descripción de los hechos acaecidos durante el periodo de prácticas del Máster de Profesorado. A raíz de dicho periodo, se nos ocurrió la idea de programar un taller de crítica de arte para los alumnos de Historia del Arte del IES El Argar. Teniendo el permiso del tutor profesional, pensamos en desarrollarlo para el 2º periodo de prácticas, donde la intervención del práctico fue completa y con más libertad a la hora establecer las pautas para dicha actividad complementaria. Durante los días 8 y 9 de mayo de 2017, tuvo lugar la experiencia piloto sobre la “critización” de las clases de historia del arte. Los alumnos, con lo aprendido hasta ahora abordaron la elaboración de una crítica del arte al uso, de modo que podían volcar todo el conocimiento que poseían junto al conocimiento no escolar o externo que habían adquirido a lo largo de su vida, conocimiento que hay que tener en cuenta a la hora de realizar, por ejemplo, las diferentes programaciones de aula.

En este punto la clase se desarrolló en dos parte muy diferenciadas, en primer lugar, se les dio un dossier⁵⁰, donde venía recogido todo aquello que englobaba la actividad; este proyecto hacía de los alumnos, unos críticos de arte noveles en el mundo del arte, por lo tanto, debían escoger una obra (preferiblemente de arte contemporáneo o nuevas tendencias). Una vez elegida dicha obra de arte debían utilizar el esquema que se entregaba, junto a una explicación oral de cómo hacer la crítica a los alumnos. Una vez terminada la clase teórica y resuelta las dudas, se pasó a la elección del tema/obra, cada alumno trajo de casa una imagen que anteriormente se pidió que buscasen y se comenzó a elaborar los borradores.

Para este ejercicio, el alumnado solo tenía un día para hacerlo (buscando con ello la simulación de escribir una crítica de arte periodística, donde normalmente no se tiene mucho tiempo). Al día siguiente, 9 de mayo de 2017, los alumnos trajeron sus críticas de arte se evaluaron con una rúbrica individual y se colocaron las notas.

⁵⁰ Para la elaboración de este dossier se tuvieron en cuenta las premisas que se utilizan en la obra clave para todo diletante de la escritura de arte: RAMÍREZ, J. A. (1996): *op. cit.*, pp. 70-75.

Fijando los puntos clave como la ortografía, que debe trabajarse; la redacción, uno de nuestros pilares a la hora de completar esta propuesta didáctica; y la creación de un comentario propio estético-crítico, el alumnado respondió de forma exitosa ante el ejercicio, creando en mayor o menor medida una serie de escritos sobre arte.

Por lo tanto, ¿podemos hablar de un éxito en la actividad prototípica? No exactamente un éxito, pero si podemos hablar y entender el potencial que tienen las actividades que creen en la capacidad creativa del alumnado ante una serie de creaciones que sacan su fundamento en la opinión propia, la personalidad, la identidad de cada uno y su forma de pensar ante la sociedad. Junto a estos principios, se suma el conocimiento artístico formado a través de los años de educación y el trabajo de todas las materias transversales con las que contamos durante todas las etapas educativas⁵¹:

- Educación para la convivencia y la paz
- Educación cívica
- Educación sexual
- Educación medioambiental

En conclusión, el llevar esta actividad ante un tipo de alumnado que está a punto de dejar la educación secundaria y entrar en el mundo de los estudios superiores o mercado laboral, nos sirvió para, por un lado, ayudarles a descubrir las relaciones tan profundas que existen entre el mundo y la producción artística y la sociedad donde se encuentran asentados; y por otro lado, a potenciar su creatividad a la hora de crear textos críticos que sirvan para expresar ideas propias y fundamentadas, requisito actual e importante para el ciudadano/a del mundo contemporáneo.

⁵¹Véase

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacion_ambiental/Educaml/materiales_curricular/es/mmc_secundaria_1.pdf. Consultado el 29/05/2017.

5. CONCLUSIONES

A lo largo de las prácticas y de las teorías y conocimientos recibidos durante el máster, hemos podido comprobar como de enrevesada que es la disciplina de la didáctica, una materia que debe conocer todas aquellas materias “madre” (vamos a denominarlas así para este punto), es decir: Historia, Matemáticas, Biología, Historia del Arte, Lengua Castellana, Lenguas extranjeras, entre otras; todas las que forman parte del currículo esencial del alumnado del sistema de educación español. Estas materias “madre” son las herramientas que debe usar el docente de secundaria para llegar a cumplir su cometido, formar ciudadanos competentes, críticos con la sociedad y libres de prejuicios, una sociedad digna que pueda competir⁵² a iguales con la sociedad, cada vez más globalizada y mixta.

Es en este punto donde nos fijamos especialmente a la hora de elaborar nuestra propuesta didáctica de la historia del arte criticada. Vamos a mezclar, crear una metodología ecléctica, una metodología que esté abierta a adquirir y asimilar cualquier tipo de actividades, metodologías, propuestas... siempre teniendo claro nuestros objetivos claves:

- Potenciar la competencia lingüística (nivel oral, escrito y comprensión lectora)
- Estimulación de la creatividad del alumnado y su capacidad de emprendimiento y desarrollo de ideas propias y su defensa, concepto muy trabajado en contextos educativos externo a España.
- Desarrollo de un alumnado concienciado con el arte y su lugar en la sociedad, entender el arte como un documento histórico, una fuente primaria de conocimiento y un legado que afectó, en muchas ocasiones, directamente al humano.
- Dar a conocer el arte como una materia capaz de generar un tipo de conocimiento útil y que ayuda al alumnado en su desarrollo personal e identitario.

⁵² Entiéndase competir sin la carga negativa que se le aplica, principalmente porque yo no entiendo las etapas educativas sin una competición entre iguales, de modo que siempre todo el mundo pueda optar a las mismas posibilidades.

Todo esto lo intentamos demostrar mediante el uso de la metodología antes descrita y la elaboración de una encuesta a los alumnos del IES El Argar de 2º de Bachillerato de Historia del Arte, para comprobar el grado de satisfacción con la experiencia piloto de esta metodología innovadora.

Finalmente, tenemos un buen sentimiento con el resultado de esta propuesta de innovación educativa, sintiéndonos preparados para su implantación (con sus respectivas mejoras y adaptaciones con el paso del tiempo) en el contexto español, pero aún con más curiosidad de poder implantarla en el contexto educativo externo a España, teniendo en cuenta los avances tecnológicos como la realidad virtual y su pronta (y necesaria para la docencia del arte) incorporación a las aulas.

6. BIBLIOGRAFÍA

ALFONSO, F. (2001): Escritura creativa en Secundaria. Escritura creativa. *Revista Tarbiya*, 28. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 5-7.

ANDREU PINTADO, J. (Coord.), (2011): *Complementos para la formación disciplinar en Historia e Historia del Arte*. UNED Editorial. Madrid.

ARNHEIM, R. (2015): *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós Ibérica. Barcelona.

ÁVILA RUIZ, R. M. (2001): *Historia del arte, enseñanza y profesores*. Díada. Sevilla.

AYUSTE, A., FLECHA, R., LÓPEZ PALMA, F., LLERAS, J. (2005): *Planteamientos de la pedagogía crítica. Comunicar y transformar*. Graó. Barcelona.

CAQUELIN, A. (2012): *Las teorías del arte*. Adriana Hidalgo Editora. Madrid.

EFLAND, A. D. (2002): *Una historia de la educación del arte: tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Paidós. Barcelona.

FREELAND, C. (2016): *Pero ¿esto es arte? : una introducción a la teoría del arte*. Cátedra. Madrid.

GIROUX, H. A. (2001): *Cultura, política y práctica educativa*. Graó. Barcelona.

GUASCH, A. M. (2011): *La crítica discrepante: Entrevistas sobre arte y pensamiento actual*. Ensayos Arte Cátedra. Madrid.

HENARES, I., CAPARRÓS, L. (2008): *La crítica de arte en España (1830-1936)*. Universidad de Granada. Granada.

HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. (2002): *Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*. Graó. Barcelona.

HERNÁNDEZ, F. J. (2000): *Educación y cultura visual*. Octaedro. Barcelona.

HONOUR, H., FLEMING, J. (2004): *Historia Mundial del Arte*. Akal. Madrid.

LLORENTE, J. P. (Coord.) (2005): *Historia de la crítica de arte. Textos escogidos y comentados*. Prensas universitarias de Zaragoza. Zaragoza.

RAMÍREZ, J. A. (1998): *Historia y crítica de arte: fallas (y fallos)*. Fundación Cesar Manrique. Madrid.

----- (1996): *Cómo escribir sobre arte y arquitectura*. Serbal. Madrid.

SALINAS, D. (2002): *¡Mañana examen! La evaluación: entre la teoría y la realidad*. Graó. Barcelona.

SALVADOR MARAÑÓN, A. (2002): La comunicación audiovisual desde la perspectiva de la historia y las ciencias sociales. *Revista Tarbiya*, 31. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 115

VENTURI, L. (1979): *Historia de la crítica de arte*. Gustavo Gili, D.L. Barcelona.

VV.AA. (2001): *Comunicaciones del congreso "Los Valores del arte en la enseñanza"*. Universitat de València. Valencia.

WENHAM, M. (2011): *Entender el arte: una guía para el profesorado*. Graó. Barcelona.

7. ANEXOS

Anexo I

Propuesta de actividad temática: *¡Conoce las diferencias entre aspectos formales y reflexión crítica!* (Actividad preevaluatoria)

Ejercicio de toma de contacto

Con la imagen de referencia en la pantalla, escribe, por un lado, una descripción de la obra; por otro lado realiza una reflexión estética con los conocimientos de Historia del Arte que posees. Este ejercicio servirá de toma de contacto para el taller de crítica de arte de los días 8 y 9 de mayo.

1º Parte – Descripción de la obra expuesta

2º Parte - Reflexión estética de la obra expuesta

Anexo II

Propuesta de actividad libre por tema: *Elaboración de crítica o taller de crítica.*

Ficha técnica

Duración: 2 sesiones (8 y 9 de mayo)

Temática: Historia del arte y Fundamentos de arte

Curso marco: 2º de bachillerato

Contenido: recopilación de datos, clase teórica, taller práctico

Competencias: CAA, CEC, CSC, SIEP, **CCL**.

Descripción:

La crítica de arte, género artístico literario encuadrado cronológicamente en la Francia del siglo XVIII, es una práctica muy extendida a lo largo del globo para fomentar la difusión intelectual y divulgativa del arte, haciendo especial hincapié en las últimas tendencias del arte, ya que al poseer poco trayecto histórico, hacer estudios resulta ser más complicado. Es en este vacío donde entra la crítica.

Las últimas tendencias artísticas son el objetivo fundamental de la crítica de arte, con ella, los diferentes intelectuales artísticos (no siempre historiadores del arte o historiadores) formulan juicios de valor para con las obras, sacando impresiones, valorizaciones (entiéndase desde un aspecto estético, no monetario), puntos fuertes y débiles, influencias, y un largo etc... de factores que afectan a las diferentes manifestaciones artísticas.

Es por ello que la crítica de arte no solo ayuda a la creación de una serie de estructuras mentales básicas para el pensamiento, sino que favorece el pensamiento crítico y la capacidad de enjuiciar el mundo que nos rodea.

Desarrollo:

La actividad se desarrollará en el aula durante los días 8 y 9 de mayo, es por ello que antes de que llegue la fecha preparéis el siguiente material:

- Elección de una obra de las tendencias actuales (recomiendo la exposición temporal del MEAC que actualmente se encuentra en el Museo de Almería hasta el 23 de abril)
- Búsqueda de información sobre la obra y autor, así como tantas notas como queráis.
- Papel, bolígrafo, portátil y tantos materiales que queráis.

La primera sesión se basa en la explicación y puntos claves de una crítica de arte y el comienzo de realización de un mapa conceptual sobre la obra como se explica en el anexo 1.

Una vez tengamos claros estos principios claros, se deberá realizar la crítica (que no suele ser más extensa que una página, una y media siendo generosos y casi cansinos).

Durante la segunda sesión procederemos a leer las críticas, las cuales corregiremos entre todos y realizaremos todas las anotaciones posibles y utilizaremos para ello el esquema y dossier explicados en clase, por lo tanto será fundamental traerlo.

Finalmente, una vez leídas y corregidas las críticas, las puntuaremos en una rúbrica para que cada uno o una sea capaz de valorar el trabajo del compañero. Por lo tanto, la buena ortografía, una redacción fluida y bien organizada será básica. Para aquellos que quieran hacerla a ordenador, deberán utilizar la tipografía Arial Narrow 12, interlineado 1'5 y 3 cm de margen de hoja, la sangría será a elección del escritor.

Esquema clave:

Se suele tener una idea equivocada de la crítica de arte, normalmente es un texto breve firmado por un especialista alojada en un medio de comunicación o un catálogo de exposiciones, aunque su verdadera vinculación es con la rama periodística, algo que debe ponerse en simbiosis con la subjetividad, la escritura original, los juicios de valor, la argumentación seria y la divulgación del arte. Veamos a continuación de forma conceptual los elementos que componen una crítica (algo que desarrollaremos en clase):

Por lo tanto, como vemos en el esquema, la crítica de arte es un conjunto orgánico, vivo y en conjunción con una serie de ítems que se trabajan y se explotan según la personalidad de los expertos.

Ahora tú eres el experto, vas a iniciarte en el camino de la crítica, no tiene que ser en el arte, en este mundo la actitud crítica es una capacidad cada vez más demandada por la sociedad, así que, ¡no tengas miedo de escribir!

Anexo III

Ejemplo de ficha técnica elaborada por los alumnos.

	<p>Nombre: L.H.O.O.Q. (<i>Elle a chaud au cul</i>) Autor: Marcel Duchamp (1887-1968) Cronología: 1918 Estilo: Dadaísmo (1913-1920) Localización: Centre George Pompidou (París) Tipología: <i>Ready-made</i> Tema: Crítica al arte Material: Acción del artista s/ postal turística.</p>
---	--

Anexo IV

Propuesta y ejemplo de póster para una clase sobre diseño.

Anexo V

Escape Classroom: escapa del taller de Picasso (elaboración propia)

ESCAPE CLASSROOM

ESCAPA DEL TALLER DE PICASSO

HAS PERDIDO LAS LLAVES DEL TALLER DE PICASSO EN PARÍS, DEBERÁS INVESTIGAR SOBRE EL ARTISTA Y CONSEGUIR SALIR ANTES DE QUE SE ACABE EL TIEMPO Y TE PILLE CON LAS MANOS EN LA MASA!

Lugar: aula
Materiales: Será necesario traer cuaderno y lápiz y estará prohibido el uso de smartphones!
Esta actividad contará un 10% extra de la nota final del bloque temático.
Será optativa y no se requerirá de participación obligada.

Anexo VI

Extracto del ensayo de F. Jameson: *La lógica cultural del capitalismo tardío*, publicado en el año 1984.

Los últimos años se han caracterizado por un milenarismo invertido en el que las premoniciones del futuro, catastróficas o redentoras, se han sustituido por la sensación del final de esto o aquello (de la ideología, del arte o de las clases sociales; la «crisis» del leninismo, de la socialdemocracia o del Estado del bienestar, etc.); en conjunto, quizás todo esto constituya lo que, cada vez con más frecuencia, se llama postmodernidad. La cuestión de su existencia depende de la hipótesis de una ruptura radical o *coupure*, que suele localizarse a finales de los años cincuenta o principios de los sesenta.

Tal y como sugiere el propio término, esta ruptura se vincula casi siempre con el declive o la extinción del centenario movimiento moderno (o con su rechazo ideológico o estético). Así, el expresionismo abstracto en pintura, el existencialismo en filosofía, las formas últimas de la representación en la novela, las películas de los grandes auteurs o la escuela modernista de poesía (tal y como se ha institucionalizado y canonizado en las obras de Wallace Stevens) se consideran ahora como el desarrollo extraordinario y definitivo de un impulso modernista que se desgasta y agota en estos fenómenos. El catálogo de lo que viene después es empírico, caótico y heterogéneo:

Andy Warhol y el arte pop, pero también el fotorrealismo y, más allá de éste, el neoexpresionismo»; en música, la impronta de John Cage, pero también la síntesis de estilos clásicos y «populares» que hallamos en compositores como Phil Glass y Terry Riley, así como el punk y el rock de la nueva ola (los Beatles y los Stones representan ahora el momento moderno de una tradición más reciente y en rápida evolución); en el cine, Godard, el post-Godard y el cine y el vídeo experimentales, pero también un nuevo tipo de cine comercial (del que hablaré más adelante); Burroughs, Pynchon o Ishmael Reed, por un lado, y el nouveau roman francés y sus herederos, por otro, junto con las inquietantes modalidades nuevas de crítica literaria basadas en una nueva estética de la textualidad o de la *écriture*... La lista podría extenderse indefinidamente, pero ¿implica todo esto un cambio o ruptura más fundamental que los periódicos cambios de estilos y modas que determina el viejo imperativomodernista de la innovación estilística?

Con todo, es en el ámbito de la arquitectura donde se observan de modo más espectacular las modificaciones de la producción estética, y donde más importantes han sido el surgimiento y la articulación de los problemas teóricos. De hecho, como se verá más adelante, mi propia concepción de la postmodernidad se gestó en un primer momento en los debates sobre arquitectura. De modo más decisivo que en otras artes o medios, las posturas postmodernas en arquitectura han sido inseparables de una recusación implacable del modernismo arquitectónico, de Frank Lloyd Wright o del llamado «estilo internacional» (Le Corbusier, Mies, etc.). En esta recusación, la crítica y el análisis formales (de la transformación modernista del edificio en una escultura virtual o «pato» monumental, como dice Robert Venturi)¹ se unen a los replanteamientos del urbanismo y de la institución estética. Al modernismo se le atribuye la destrucción del tejido urbano tradicional y su antigua cultura vecinal (mediante la separación radical del nuevo edificio utópico modernista de su contexto), al tiempo que el elitismo profético y el autoritarismo del movimiento moderno se identifican sin tapujos en el gesto arrogante del maestro carismático.

Anexo VII

Examen tipo EvAU realizados durante la etapa de práctico

Nombre:.....Fecha:.....

Opción:.....

Instrucciones:

1. Duración 1 hora y 30 minutos.
2. El alumno/a desarrollará una de las opciones propuestas.
3. Cada opción consta de 2 preguntas prácticas y 2 teóricas.
4. Cada pregunta se evaluará con un máximo de 2'5 puntos.

OPCIÓN A.

Imagen 1A

- 1.- Los estilos pictóricos del gótico
- 2.- Comente la imagen 1A:
 - Cronología:
 - Características técnicas:
 - Localización:
 - Estilo:

Imagen 2A

- 1.- La arquitectura románica
- 2.- Comente la imagen 2A:
 - Cronología:
 - Características técnicas:
 - Localización:
 - Estilo:

OPCIÓN B.

Imagen 1B

- 1.- La arquitectura románica
- 2.- Comente la imagen 1B:
 - Cronología:
 - Características técnicas:
 - Localización:
 - Estilo:

Imagen 2B

- 1.- La arquitectura religiosa del gótico
- 2.- Comente la imagen 2B:
 - Cronología:
 - Características técnicas:
 - Localización:
 - Estilo: