

El museo y su entorno: un diálogo sinfónico: El Museo de Arte Abstracto de Cuenca.

Amparo Ruíz Luján

Buenas tardes. Esta tarde presentamos: el museo y su entorno: un diálogo sinfónico. El Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Con este título hemos realizado un trabajo durante varios años con grupos de alumnos de 4º de secundaria obligatoria, que ahora queremos exponer.

Este trabajo ha sido realizado por el grupo SIGEA. El grupo SIGEA lo formamos 4 profesoras de geografía e historia que trabajamos en diferentes institutos de educación secundaria en nuestra ciudad de Cuenca. Hoy venimos representándolo Eva María Gómez Román y yo, Amparo Ruiz Luján, pero no queremos olvidar el nombre de nuestras compañeras: Concepción Nicolás Dueñas y Rosario de la Cruz de la Cruz, que no han podido acompañarnos.

El título del curso era: "la ciudad como recurso didáctico". Nos planteamos la necesidad de elaborar materiales ante el vacío que se observaba en el estudio del entorno inmediato de nuestra ciudad. Dentro de este estudio consideramos tarea primordial dedicarnos al Museo de Arte Abstracto. Por ello hemos dedicado 4 cursos a la elaboración de materiales para la evolución de la pintura hasta llegar a la abstracción y también, tratando de forma especial el museo en su entorno histórico, urbano y natural. Todo ello nos ha parecido que formaba una sinfonía donde se armonizaba arte, historia y naturaleza, acompañado de un material didáctico con actividades para el profesor y los alumnos.

Queremos justificar nuestro trabajo: por qué el arte, por qué los museos, o el museo. **Pensamos que el arte y los museos nos llevan a un diálogo con la sociedad y sus manifestaciones.** Como educadoras creemos que tenemos la responsabilidad de cultivar la sensibilidad estética como uno de los caminos. La belleza, el arte, la creación, dignifican la vida y la llenan de plenitud. Según el poeta Kitz, la belleza es verdad y la verdad, belleza. La realidad habrá que inventarla. **El artista inventa mundo, crea lenguajes, se convierte en actor de un mundo inacabado con un proyecto en marcha.** Por eso nuestro interés por el arte y los artistas en nuestra ciudad.

Contemplar una obra de arte nos lleva a conocer su fisonomía y con ello ampliamos la mirada y la mente. Los catálogos, las colecciones, los monumentos son útiles, pero nada puede suplir la contemplación directa con la obra de arte.

A los profesores se nos plantea un gran reto a la hora de enfrentar a nuestros alumnos ante una obra de arte abstracto. Conseguir que se acerquen a ella sin ironía, ya que están acostumbrados al arte figurativo. Para ello debemos y debimos introducirlos en el arte del siglo XX, y en el cambio del lenguaje plástico, para comprender que para llegar a la abstracción se ha recorrido un lento camino después de una crisis o ruptura radical fruto de una serie de cambios como consecuencia de la Revolución Industrial.

El lenguaje del arte es un esfuerzo del hombre para revelarse a sus semejantes, incluso revelar su inconsciente y los instintos oscuros. Los psicoanalistas han descubierto que es más verdad lo que se desprende de los fantasmas de nuestros sueños, muchas veces mucha más verdad que nuestras ideas. Por eso hemos tenido una labor bastante importante. Nos ha llevado bastantes clases. Buscar materiales en la biblioteca, documentales, diapositivas, para poder explicar el cambio del arte a partir de Cézanne, y los movimientos artísticos hasta llegar a la abstracción. Hicimos hincapié en la figura de Kandinski. Kandinski hará por primera vez en su acuarela abstracta un arte sin referentes externos. Emotivo y espiritual.

El 1 de julio de 1966 se inaugura el Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas de Cuenca, propiedad del Ayuntamiento en un emplazamiento que lo hace quizás único en los museos del arte. Pero lo que nos interesaba a nosotras era, aparte de su emplazamiento, su papel innovador, por estar planteado por los mismos artistas. Especialmente queríamos hacer hincapié en esa proyección exterior que dotó a la ciudad, tan aislada como hemos dicho, y que la proyectó tanto nacional como internacionalmente. No podemos olvidar a su creador Fernando Zóbel (1924-1984), que con su colección particular y ejemplo de formación íntegra, cosmopolitismo, generosidad y solidaridad, lo hemos querido presentar a nuestros alumnos y también hemos dedicado varias clases al estudio de su persona, de su obra, porque nos ha parecido muy importante que ellos pudieran conocer cómo es muy importante tener una

formación integral para poder llegar a alcanzar los valores de la generosidad y de la solidaridad.

El Museo es un fenómeno social por excelencia, hemos dicho, y por eso lo elegimos. Los museos se han convertido en templos de la memoria y de la historia y un espacio de educación y de comunicación.

El trabajo ha sido elaborado y experimentado con alumnos de 4º de secundaria obligatoria en la asignatura optativa denominada: Conservación y recuperación del patrimonio histórico-artístico. Actualmente en la educación secundaria obligatoria, pero ya lo habíamos empezado a tratar con el nombre de la asignatura Historia de Cuenca, en una optativa con los alumnos de 3º de BUP anteriormente. En esta asignatura disponemos de dos horas semanales durante todo el curso escolar, por eso pudimos realizar un trabajo amplio y creemos que hemos sido privilegiadas en este sentido. Aunque al principio no nos fue fácil reclutar alumnos, tuvimos que hacer bastante propaganda porque los alumnos parece que estaban más interesados por la asignatura de informática, que nos hacía competencia a la asignatura de conservación del patrimonio.

Bien. Además consideramos apropiado plantearlo en 4º de ESO porque en nuestro instituto cursamos dentro de la asignatura de ciencias sociales Historia del siglo XX y Geografía. Por tanto consideramos que aquí tendríamos un apoyo decisivo para nuestro trabajo. Pensamos también que en el Museo potenciábamos las capacidades, de imaginar, de formar juicios críticos, de formular hipótesis..., que el Museo era fuente de conocimientos también para definir conceptos, clasificar, analizar, describir, hacer preguntas, resolver enigmas, comparar elementos, comparar obras, despertar curiosidades, que nos conduzcan a la investigación, encontrar sensaciones, que tenemos varios ejercicios o actividades que después, si acaso, podréis consultar. También nos interesó la recuperación del silencio, de esa conversación silenciosa con las obras.

Hemos tenido que utilizar bastante tiempo incluso fuera de nuestras aulas. Trabajar también con planos y mapas, etc. Durante la visita al Museo, que al final ha sido lo que menos hemos realizado, porque siempre ha sido el trabajo de antes y de después. Los alumnos han trabajado mucho con nosotros y entonces la visita al Museo se agilizaba muchísimo y además los profesores pudimos tener el papel simplemente de dinamizadores. También para el entorno realizamos varios itinerarios específicos posteriores a la visita al Museo. Al finalizar el curso procuramos, porque la experiencia la hemos llevado a lo largo de 5 cursos, realizar exposiciones de los trabajos diferentes y de las actividades fruto de las experiencias de los alumnos. Unos años con un poco más de éxito, otros con un poco menos. Depende de los grupos.

Nos hemos marcado unos objetivos muy ambiciosos y muy amplios. Todos esos objetivos están relacionados con los contenidos que os hemos dejado escritos en el material que han proporcionado los organizadores de este encuentro. Desde las definiciones de conceptos hasta el conocimiento de las cualidades del arte, de su lenguaje, conocer los diferentes movimientos artísticos, conocer los autores del movimiento abstracto, situar obras de artistas y artistas en su contexto histórico. Estudiar las décadas de los años 50 y 60 ha sido especialmente apasionante, tanto a nivel de España como de la ciudad de Cuenca.

Los contenidos que hemos trabajado los tenéis todos marcados en las hojas que se os han entregado. Por eso no los vamos a decir, pero hay una introducción teórica importante, la crisis del sistema figurativo.

Hablar sobre el arte abstracto a través de las diapositivas y de un documental muy interesante que poseemos. Lo que hemos dicho antes de la España de los 40 y los 50, que hemos repetido varias veces. El Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, estudiarlo a través de su ubicación. La figura de Fernando Zóbel, muy destacada, muy interesante. Su colección y las tendencias de la abstracción, que los alumnos han sabido, dentro de la visita al Museo, identificar, clasificar, ordenar y distinguir de una manera muy rápida después de haberlo preparado bastante en clase.

El marco geográfico nos ha permitido estudiar el mapa topográfico que además es muy interesante. Escala 1:50.000. También mostrarles que existe otro tipo de mapas temáticos, como el mapa geológico. Además nos ha permitido acercarnos a visitar y a abrir una posibilidad incluso para ellos profesionalmente. Visitar el servicio geográfico para que nos

explicaran los especialistas el trabajo, entre otras cosas, del topógrafo. Ha sido muy interesante.

También ha sido interesante y apasionante el estudio y el descubrimiento para nosotras mismas, no solamente para los alumnos, de los diferentes planos para estudiar la evolución urbana de la ciudad. Este del siglo XVI, por ejemplo.

La mayoría de los alumnos no sabía que nuestra ciudad empieza su historia urbana en el siglo X cuando es fundada por los musulmanes. Por tanto hemos podido estudiar también la Cuenca medieval, cuando todavía no existían las casas colgada, porque son del Siglo XIV. La arquitectura. Este es el plano de la Cuenca musulmana, en el centro. También nos ha llevado al estudio urbano del entorno urbano, al estudio de monumentos representativos. Dentro de ellos hemos elegido la Catedral, entre otros, porque el arte abstracto nos guiaba a la Catedral.

Eva podrá explicar ahora alguna de esas actividades.

Eva María Gómez

Estáis viendo una imagen que surgió de un reportaje fotográfico que hicieron nuestros alumnos. El planteamiento fue hacer un reportaje fotográfico buscando la abstracción. Nos daba igual que fuera en el medio urbano o en el paisaje maravilloso que tenemos alrededor de la ciudad de Cuenca. Entonces, a partir de este reportaje fotográfico, lo que hicieron los alumnos fue convertirlo en abstracto. Hemos seleccionado dos imágenes: ésta, en la que aparece uno de los elementos característicos de Cuenca, que es el agua, y esta otra que es la vegetación, y que ya, como veis, es bastante abstracta. También había fotografías del marco urbano de las casas que os hemos estado mostrando antes, del marco urbano de Cuenca que ya sabéis que es ciudad monumental y, desde luego, patrimonio de la Humanidad.

Las obras de Zóbel –no sé si os habéis fijado cuando se han pasado las diapositivas del Museo– son muy parecidas a esta fotografía que tenéis ahí. Simplemente Zóbel se dedicó a hacer estudios sobre los reflejos de la luz en el Júcar y la vegetación. Sus obras son muy parecidas a esto que estáis contemplando.

Los alumnos hicieron un descubrimiento. No se lo podían creer. Además nos llevó a mostrarles el catálogo dónde aparecía la obra de Zóbel, y, después a estudiar influencias. Era filipino y después de viajar por el mundo entero se afianzó en la ciudad de Cuenca. Este pintor tenía una gran influencia oriental, y esto nos ha ayudado a la creación de un grupo de trabajo en el que se está realizando, se está trabajando la obra de Zóbel, del pintor Antoni Tàpies, y se quiere relacionar con todo lo que es la literatura y el pensamiento oriental. Se quiere trabajar con los alumnos de 2º de bachillerato.

En la Catedral se juega con los colores de las vidrieras que habéis visto de Torner y a continuación se llega al Museo Diocesano, donde quedan restos de las alfombras de Cuenca. Estas dos actividades son para nosotras muy atractivas y, desde luego para los alumnos también y les gustan mucho. Hacemos muchísimas más porque a partir de esta gymkhana con las alfombras de Cuenca lo que hemos elaborado es un juego. Un juego de alfombra similar al juego de la oca. Teniendo en cuenta que en las alfombras es donde está la oca, en el juego tradicional. Cada vez que caen en una alfombra van avanzando de casillas. Tienen edificios que surgieron a partir de un álbum que hizo la Diputación Provincial sobre monumentos de Cuenca, que está abajo para quien quiera verlo. A partir de ahí nosotras elaboramos con esta documentación el juego de la alfombra. Evidentemente teniendo en cuenta los edificios maravillosos y emblemáticos que tenemos.

Muchas gracias.