

RECICLO Y PUNTO: una propuesta artística dinámica con desarrollo múltiple en las aulas y de aplicación efímera en el espacio público

RECICLE AND POINT: a dynamic artistic proposal with multiple development in the classrooms and of ephemeral application in the public space

Garriga Inarejos, Rocío

Universidad de Zaragoza

PALABRAS CLAVE

Innovación, transversalidad, docencia, escultura, reciclaje

RESUMEN

Es un reto introducir a los estudiantes de primer curso del Grado de Bellas Artes (Campus de Teruel—Universidad de Zaragoza) en dinámicas artísticas contemporáneas, así como lo es la preparación de quienes se encuentran en tercer y cuarto año de cara al mundo profesional. *RECICLO Y PUNTO* es una actividad docente que pone en relación a los alumnos de primer, tercer y cuarto curso con el fin de desarrollar las competencias antes mencionadas. Esta propuesta de carácter artístico termina presentándose en el espacio público, proporcionando a los estudiantes una experiencia real, fuera del contexto de las aulas, en relación directa con la ciudadanía.

Participan: los estudiantes de las asignaturas de *Volumen I* (primer curso) y de *Diseño y Gestión del Espacio Expositivo* (tercer y cuarto curso). Objetivo en su aplicación real de cara a la ciudadanía: estimular el reciclaje. Los estudiantes de primer curso reproducirán en escayola botellas de plástico, latas de refresco y botes de cristal de distintos tamaños. Después trabajarán su superficie e incluirán la frase *RECICLO Y PUNTO* en ellos. Por otra parte, los estudiantes de tercer y cuarto curso se encargarán de comisariar, gestionar y coordinar la puesta en marcha de la actividad. Las piezas elaboradas se expondrán en la Plaza del Torico y las personas que se aproximen al lugar podrán llevarse una de ellas dando a cambio dos objetos reciclables.

Los instrumentos que se aplican son: propuesta del ejercicio, observación continua y seguimiento de las prácticas preparatorias durante clases lectivas y tutorías específicas, aplicación real, *feedback*, reflexión crítica y puesta en común de los resultados obtenidos y de las experiencias vividas. Esta iniciativa se realiza por primera vez en el curso académico 2016-17: expondré el diseño del proyecto, algunos de los resultados y una revisión crítica de los mismos.

KEY WORDS

Innovation, transversality, teaching, sculpture, recycling

ABSTRACT

It is a challenge to introduce students of the first year of the Fine Arts Degree (Teruel Campus - University of Zaragoza) into contemporary artistic dynamics, as is the preparation of those who are in the third and fourth year of the professional world. *RECYCLE AND POINT* is a teaching activity that relates to the first, third and fourth year students in order to develop the aforementioned competences. This artistic proposal ends up appearing in the public space, providing the students with a real experience, outside the context of the classrooms, in direct relation with the citizens.

Participants: the students of the subjects of *Volume I* (first course) and *Design and Management of the Exhibition Space* (third and fourth year). Objective in its real application towards the citizenship: to stimulate the recycling. First-year students will reproduce in plaster plastic bottles, soda cans and glass jars of various sizes. They will then work their surface and include the phrase *RECYCLE AND POINT* in them. On the other hand, the third and fourth year students will be in charge of curating, managing and coordinating the start up of the activity. The pieces will be exposed in the Plaza del Torico and people approaching the place can take one of them giving two recyclable objects.

The instruments that are applied are: proposal of the exercise, continuous observation and follow-up of the preparatory practices during lectures and specific tutorials, real application, feedback, critical reflection and sharing of the results obtained and of the lived experiences. This initiative is carried out for the first time in the academic year 2016-17: I will explain the project design, some of the results and a critical review of them.

INTRODUCCIÓN

Como surgió la idea *reciclo y punto*

Al comienzo del curso académico 2016-2017 recibí el encargo docente, entre otras materias, de las asignaturas ‘Diseño y Gestión del Espacio Expositivo’ (tercer y cuarto cursos) y ‘Volumen I’ (primer curso). En el momento de elaborar los programas y diseñar los ejercicios a llevar a cabo me encontré con dos cuestiones que podían relacionarse. Por una parte, en la asignatura de ‘Diseño y Gestión’ deseaba plantear una dinámica de gestión que no quedara únicamente proyectada sino que se llevara a cabo realmente, con el fin de que los estudiantes tuvieran una experiencia real; por otra, en la asignatura de ‘Volumen I’ también deseaba plantear una actividad que involucrara al público externo —ajeno a la comunidad universitaria— y que estuviera relacionada con los contenidos a impartir ya trazados en la guía docente de la asignatura.

Una de las secciones de la asignatura ‘Volumen I’ comprende la introducción de técnicas constructivas o de ‘assemblage’, un procedimiento que admite e invita al uso de material encontrado o de reciclaje. En la preparación de la clase teórica que daba paso a la práctica en los talleres de escultura incluí un repaso histórico sobre esta técnica, referentes históricos y también artistas contemporáneos que han hecho del procedimiento constructivo una constante en su obra. Entre estos artistas se encuentra Louise Nevelson, que emplea únicamente materiales sobrantes, encontrados y de reciclaje para la realización de sus piezas, piezas que en numerosas ocasiones son modulares y que terminan por constituir grandes instalaciones. Me pareció interesante trasladar la manera de proceder de esta artista al aula y realizar un ejercicio inspirado en su trabajo. Busqué información al respecto, encontré que otros profesores también habían contemplado la obra de Nevelson en este sentido y que habían obtenido buenos resultados en los ejercicios que presentaban. Diseñé esta práctica basándome en la propuesta realizada por la profesora Catherine Phelps (2013), publicada en la revista *Schoolarts Magazine – Ecology*. El ejercicio que planteé constaba finalmente de dos partes, una individual y otra grupal. El trabajo individual consistía en la realización de, al menos, tres piezas (módulos) constructivas inspiradas en la obra y procedimientos de la artista Louise Nevelson, empleando para ello únicamente materiales reciclados, a excepción de la pintura que se utilizaría para acabar la superficie de la composición ensamblada. La segunda parte del ejercicio se realizaba en grupo, configurado por todos los estudiantes matriculados en la asignatura, que debían realizar, al menos, tres instalaciones distintas empleando todas las piezas creadas por ellos individualmente.

La propuesta de este ejercicio supuso un disparador para crear la dinámica de *RECICLO Y PUNTO* ya que disponer de una gran cantidad de material reciclable era uno de los requisitos básicos para llevarlo a cabo. Me pregunté cómo podría facilitar o simplificar esto de cara a los estudiantes y pensé que podría hacerse mediante la colaboración de otras personas... pero surgieron otras preguntas: ¿cómo gestionar

tal colaboración? ¿de qué manera involucrar a otras personas ajenas a la Universidad? Y lo más importante ¿cómo hacer de todo ello una exposición colectiva de primer curso?. La primera respuesta consistió en crear una dinámica de doble sentido, para estimular la participación: que quienes aportaran objetos o material recicitable pudieran recibir algo a cambio, algo que de algún modo les recordara ese gesto y que estimulara en ellos el hábito de reciclar o reutilizar lo que, en principio, ya no tiene utilidad.

Según lo planteado, dado que la recogida de material implicaba un proceso de gestión y coordinación, decidí trasladar esta cuestión a la asignatura de 'Diseño y Gestión del Espacio Expositivo', una materia que incluye entre sus contenidos, la preparación de los estudiantes para que sean capaces de llevar a cabo iniciativas propias de intervención artística, de coordinación, de creación de eventos, de talleres artísticos, diseño de recorridos expositivos, de gestión de proyectos artísticos personales.

Propuesta del ejercicio y desarrollo de la actividad

La actividad RECICLO Y PUNTO surgió entonces con el objetivo de estimular el uso de material reciclado entre los estudiantes del Grado de Bellas Artes, y también con el fin de hacer extensible esta opción por el cuidado del medioambiente a los demás.

En términos generales RECICLO Y PUNTO se lleva a cabo con la participación de las asignaturas de 'Volumen I' (primer curso) y de 'Diseño y Gestión del Espacio Expositivo' (tercer y cuarto cursos). El desarrollo completo de la actividad se hace mediante clases lectivas y prácticas, también con el apoyo de tutorías personalizadas. Los estudiantes de tercero y cuarto se encargan de diseñar, gestionar y coordinar la puesta en marcha del evento, también de presentar la propuesta a los estudiantes de primero. Por su parte, los estudiantes de 'Volumen I', deben realizar moldes de objetos reciclables (botellas, latas, bricks...) para obtener varias reproducciones. Una vez obtenidos los objetos, deben acabar la superficie de los mismos empleando una estética afín al Pop-Art incluyendo la frase RECICLO Y PUNTO. La actividad culmina con la exposición de estas piezas en el espacio público, donde finalmente tiene lugar el intercambio: las personas que se aproximen podrán llevarse una de las piezas artísticas elaboradas por ellos a cambio dos objetos reciclables. Por una parte, se obtiene material recicitable para el próximo curso académico, material que se almacena en los talleres de escultura para la realización del ejercicio de introducción a las técnicas constructivas inspirado en la obra de Luise Nevelson. Los objetos vuelven a cobrar vida, de manera artística. Y por otra parte, se estimula el reciclaje en la ciudad de Teruel, cada participante cuenta entonces con un objeto artístico que se lo recuerda, pues todos ellos tienen forma de objeto recicitable e incluyen en su superficie la frase RECICLO Y PUNTO.

El ejercicio que se propuso en la asignatura de tercer y cuarto curso consistía en la gestión y producción del evento RECICLO Y PUNTO en todas sus fases, siendo esta experiencia real. Para ello realicé cuatro equipos de trabajo en clase, con lo que se distribuían las tareas. El equipo de comisariado debía encargarse de buscar información sobre el reciclaje y su impacto en el medioambiente, sobre los puntos de reciclaje en la ciudad de Teruel y su localización, también velaban por la coherencia estética del proyecto y debían plantear distintas localizaciones en el espacio público para la realización del evento. El equipo de organización/producción se encargaba de la gestión interna del proyecto, esto es, de recoger y distribuir la información entre equipos, así como de solucionar cualquier contingencia relacionada, también establecían fechas de entrega a las diferentes tareas para cumplir poco a poco con los objetivos planteados de cara a la entrega/presentación final de la propuesta. Por otra parte, una vez seleccionado por todos el lugar más apropiado para llevar a cabo el evento (la Plaza del Torico en Teruel), se ocupan de gestionar y garantizar la disponibilidad del espacio solicitando los permisos necesarios en el área de cultura del Ayuntamiento. El equipo de diseño gráfico se ocupó de crear la imagen del evento, entre todos decidimos que la estética general sería afín al Pop-Art por el empleo de objetos cotidianos y de consumo y también por la producción en serie. Las personas que formaban parte de este equipo idearon el cartel, realizaron simulaciones de los objetos finales para mostrarlas a los estudiantes de 'Volumen I', diseñaron un tríptico informativo para repartir entre la ciudadanía, y prepararon la documentación gráfica necesaria para el equipo de difusión: encargados, estos últimos, de la creación de una página web básica relacionada, de distribuir los carteles y los trípticos, así como de la creación de un evento en Facebook.

Figura 1: Diseño del cartel para la difusión del evento (en proceso).

Figura 2. Diseño del exterior del tríptico para “reciclo y punto” (en proceso)

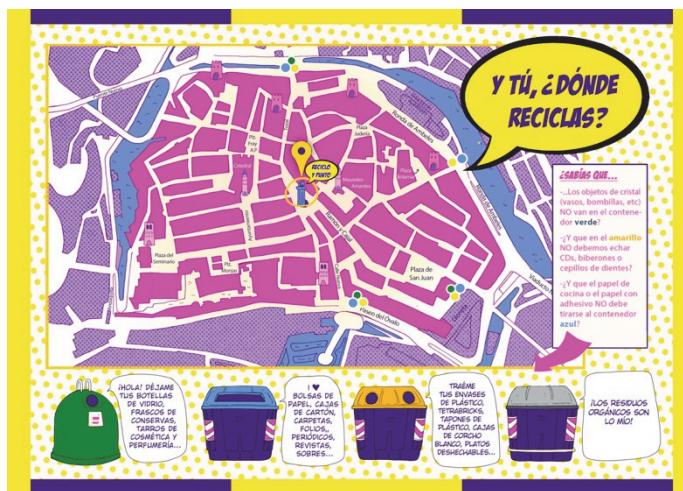

Figura 3. Diseño del interior del tríptico para “reciclo y punto” (en proceso)

Figura 4. Captura de pantalla del espacio web creado por los estudiantes de Diseño y Gestión.
Recuperado de <https://recicloypunto.wordpress.com/>

Para los estudiantes de ‘Diseño y Gestión’ la evaluación de este ejercicio consistió en la presentación del proyecto a los estudiantes de la asignatura ‘Volumen I’, una acción que debía tener apoyo visual y durar entre 30 y 45 minutos.

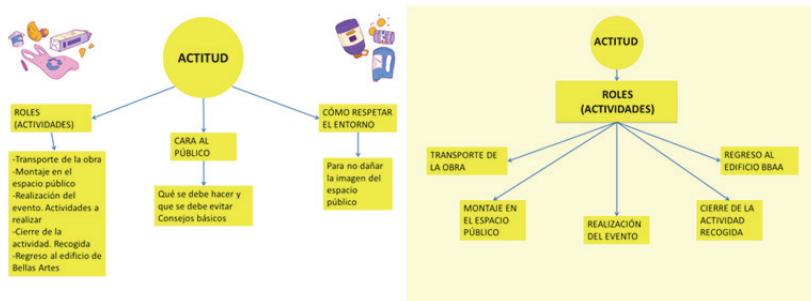
3. Objetivos

- 1. Fomentar el reciclaje en la ciudad de Teruel
- 2. Fomentar la relación entre la propia ciudad y la titulación de Bellas Artes.
- 3. Adquirir competencias de comunicación y trabajo grupal.
- 4. Tomar contacto con las últimas fases del proceso creativo: desligarse de la obra.
- 5. Desarrollar la capacidad de dar un nuevo uso (artístico) a los materiales obtenidos.

4. Localización

A photograph of a city square in Teruel, showing buildings and a fountain. Two yellow arrows point from the text boxes on the left towards the location photo.

Figuras 5 y 6. Diapositivas de la presentación realizada por los alumnos de Diseño y Gestión a los de Volumen I.

Figuras 7 y 8. Diapositivas de la presentación realizada por los alumnos de Diseño y Gestión a los de Volumen I.

En esta presentación debían dar a conocer a los alumnos de primero su proceso de trabajo, los resultados obtenidos y también explicarles cuál era su papel y qué trabajo debían desempeñar ellos para contribuir a RECICLO Y PUNTO.

Figuras 9 y 10: Recreaciones de los objetos finales realizadas por los estudiantes de Diseño y Gestión para mostrar acabados posibles a los alumnos de Volumen I.

Una vez hecha la presentación del evento, los estudiantes de Volumen I vieron definidas las pautas del ejercicio que debían llevar a cabo. Cada uno de ellos debe elaborar un molde en escayola de un objeto recicitable simétrico (botellas de

plástico, latas de refresco, frascos de cristal...)¹. Después deberá positivar el molde como mínimo en tres ocasiones, lo hará con arcilla, por presión. Una vez obtenidas las reproducciones, más las que realicen mediante positivado directo de otros objetos (rellenando botellas de plástico u otros envases con escayola), se produce un intercambio entre todos los estudiantes con el fin de que se desprendan de sus creaciones, de que las compartan, y de que cada alumno obtenga distintos objetos sobre los que realizar el acabado de superficie final: como se indicaba, con referentes artísticos del Pop-Art e incluyendo la frase RECICLO Y PUNTO en ellos.

La dinámica de trabajo en los talleres con los estudiantes de 'Volumen I' también acabó por involucrar la creación de las mesas/expositores de sus piezas en el espacio público. Esta parte del proyecto se está realizando de modo voluntario, durante las clases o en horario de tutorías. A excepción de la pintura, todo el material empleado es también reciclado: restos de madera, paneles y listones en desuso que quedan almacenados en los talleres de escultura.

¹ Para la realización del molde se dieron a conocer a los estudiantes parte de los resultados del Proyecto de Innovación Docente titulado: 'Elaboración de documentos multimedia básicos para el uso y la optimización de los contenidos docentes en los talleres del Grado de BB.AA. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas – UNIZAR'. Se realizaron dos documentos audiovisuales de apoyo a la docencia. *Creación de moldes en escayola para objetos simétricos*:

<https://www.youtube.com/watch?v=gINKeM0FkKU>

Cómo fabricar escayola y control de fraguado:

https://www.youtube.com/watch?v=dQlANt_U4Qw&t=27s

Convocatoria de Innovación Docente 2016-17. Vicerrectorado de Política Académica. Proyecto concedido por la Universidad de Zaragoza. Ref.: PIIDUZ_16_112. Investigadora Principal: Rocío Garriga (UZ). Miembros del equipo: Silvia Martí Marí (UZ), Carmen Marcos Martínez (Universitat Politècnica de València) y Carmen Martínez Samper (Artes Plásticas y Diseño. D.G.A.). Colaboradores: Álvaro Terrones (Universitat Politècnica de València).

Figuras 11 – 19: Proceso de realización de las mesas. Se han pintado de blanco los paneles, se ha realizado en todos ellos un fondo uniforme (lunares amarillos), posteriormente se han dibujado los motivos y se les ha aplicado color para repasar después los contornos. Las personas que aparecen en las imágenes (por orden): María del Carmen Jiménez, Alba Delpuy, Paula Mata, Alejandra Balaguer, Yasmina Oliveros, Fan Jiang, Olga Sánchez, Sandra Hernández, Raquel Artal, Greta Silingo y Rocío Garriga.

Conclusiones

El evento RECICLO Y PUNTO se llevará a cabo el día 18 de mayo de 2017 en la Plaza del Torico de la ciudad de Teruel, y aunque la actividad todavía no ha culminado, sí que es posible reflexionar sobre aquellas secciones del ejercicio que sí han concluido para valorar la naturaleza de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

La experiencia con los alumnos/as de ‘Diseño y Gestión del Espacio Expositivo’ ha sido muy positiva. Al ser un ejercicio que supera los muros de las aulas y que se lleva a cabo realmente se ha podido comprobar cómo aumentan la motivación y la ilusión. En este sentido ha sido fundamental transmitir a los estudiantes que una parte muy importante del proyecto dependía completamente de ellos, que tenían la opción de opinar, elegir y dirigir los pasos que se daban. Por otra parte, se esperaba de los estudiantes que surgiera el compromiso respecto al ejercicio y esto ocurrió,

además, de modo natural: algo que manifestaron ellos mismos, al final del trabajo en el momento de la evaluación, como responsables de la actividad RECICLO Y PUNTO frente a los estudiantes ‘Volumen I’.

Respecto a los alumnos/as de primer curso la experiencia está siendo también muy positiva. Ha sido importante darles a conocer y hacerles sentir que se trata de un proyecto mutuo y en conjunto, que involucra a más personas y en el que participarán otras que no forman parte de la Universidad. Otro aspecto destacable en ello es que los estudiantes han tenido la oportunidad de ver en su primer año, a través del trabajo de sus compañeros de últimos cursos de Grado, cómo se gesta un proyecto, cuáles son los pasos que se dan y de qué manera se muestra esto a los demás, algo que saben, aprenderán a realizar en cursos superiores. La producción de los moldes se está llevando a cabo ahora (marzo 2017), el interés y el deseo de obtener buenos resultados es más intenso, pues todos están involucrados y saben que su trabajo será expuesto y quedará en otras personas².

Estas impresiones sobre del impacto de la propuesta en el aprendizaje de los estudiantes se fundan sobre sus comentarios en ambas asignaturas, también en sus actos y en intercambios de impresiones comunes: si se tiene en cuenta que la asignatura de ‘Diseño y Gestión’ es de carácter semestral, y que esto implica que la realización del evento RECICLO Y PUNTO quede fuera de los márgenes de la evaluación (pues los estudiantes ya han sido calificados), es de señalar que por iniciativa propia continúen con el proyecto asumiendo otros compromisos, tales como realizar la difusión y coordinar toda la logística. En cuanto a los estudiantes de *Volumen I* indicar que también han sido ellos, voluntariamente, quienes se han sumado a la realización de las mesas: aportando su tiempo, sus materiales e incluso nuevas ideas que surgen de cara a la realización del evento.

Finalmente indicar que cuando los grupos son muy numerosos la toma de decisiones es más complicada y laboriosa, también evitar malentendidos y mantener una comunicación fluida. En este sentido el ejercicio de iniciación a las técnicas constructivas inspirado en la obra de Louise Nevelson constituyó una aportación valiosa: fueron ellos mismos quienes experimentaron estas cuestiones cuando tuvieron que pactar y llevar a cabo entre 30 personas tres propuestas de instalación distintas (la segunda parte de aquella propuesta). Además de comprender lo complejos que son este tipo de trabajos y de generar en ellos una visión más comprensiva y resolutiva ante posibles conflictos, aquella actividad también sirvió para cohesionar el grupo de clase: y esto está repercutiendo positivamente en el día a día del aula y también en ejercicios que requieren de su disposición hacia los demás, como es el caso de RECICLO Y PUNTO.

² Esta última cuestión: la de intercambiar/regalar sus piezas también es un factor a tener en cuenta, y con este ejercicio se crea una dinámica que favorece el hecho de desprenderse de lo que uno ha creado o en lo que uno ha trabajado.

FUENTES REFERENCIALES

- Bourriaud, N. (2008). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós Estética.
- Dick Blick Art Materials. (2009). *Assemblage Art made from “throwaways”*. Recuperado 25 febrero de 2017, de <http://cdn.dickblick.com/lessonplans/assemblage-art/assemblage-art-assemblage-art.pdf>
- Garriga, R., Martí, S., Marcos, C., Martínez, C., (2017). *Creación de moldes en escayola para objetos simétricos* [vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=gINKem0FkKU>
- Garriga, R., Martí, S., Marcos, C., Martínez, C., (2017). *Cómo fabricar escayola y control de fraguado* [vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=dQlANT_U4Qw&t=27s
- Krauss, R. (1996). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos Modernos*. Madrid: Alianza Forma.
- Max, M. (2010). *Assemblage Art: Transforming Trash into Treasure*. Recuperado 25 febrero 2017, de <http://mlmax.pbworks.com/f/Assemblage+ArtPDF.pdf>
- Phelps, C. (2013). The Louise Nevelson Sculpture Project. *Schoolarts magazine*, 36. Recuperado 25 febrero 2017 de <http://www.schoolartsdigital.com/i/141579-apr-2013/36?m4=>
- Rapaport, B. K. (Ed.). (2009). *The Sculpture of Louise Nevelson: Constructing a Legend* (Jewish Museum). Connecticut: Yale University Press.
- Seitz, W. C. (1965). *The Art Of Assemblage*. New York: The Museum of Modern Art.
- Wescher, H. (1980). *La historia del collage, del cubismo a la actualidad*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Yturralde, E. (2010). *Aprendizaje Experiencial*. Recuperado 25 febrero 2017, de <http://www.aprendizajeexperiencial.com/>