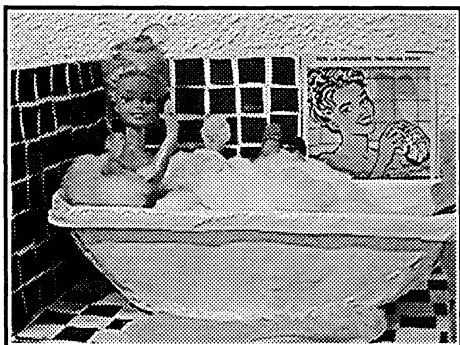

El Libro Objeto, como recurso didáctico

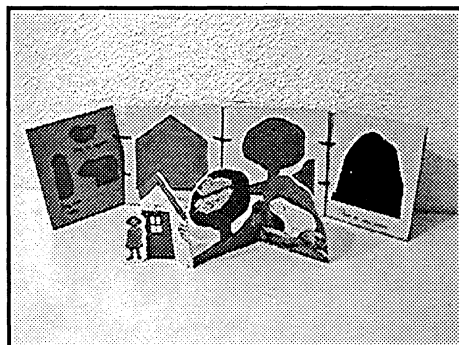
ANA MAZOY FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid

Dentro de la tradición docente de las Escuelas de Arte de Vanguardia, se han desarrollado en la optativa "Taller de juegos" de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, una serie de experiencias didácticas a partir del libro. Trabajando con un concepto operativo del libro como objeto, se ha incitado a los alumnos a que investigaran las numerosas opciones inherentes: interacciones musicales, espaciales, arquitectónicas, discursivas, literarias, etc... En la práctica totalidad de los casos, los trabajos se han realizado a partir de materiales de desecho, dentro de una línea que potencia su reutilización y reciclado, en contacto con conceptos ampliamente consolidados por las artes plásticas en el siglo **XX**. Esta experiencia, iniciada en 1993, se ha presentado en exposiciones anuales celebradas en la propia Escuela.

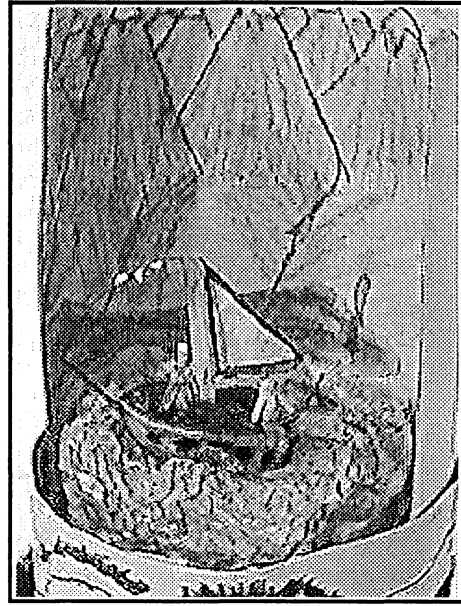
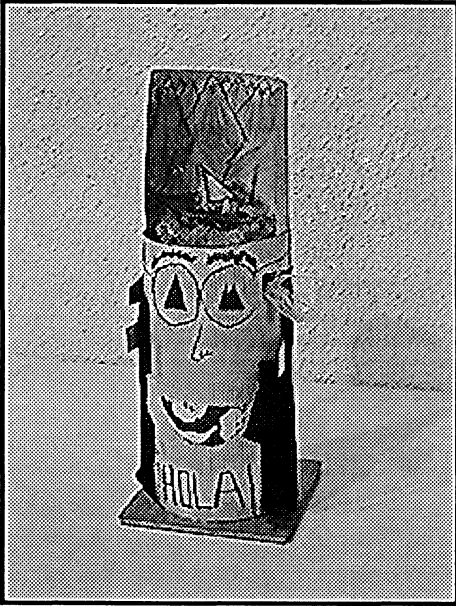
En la Formación del Profesorado, la didáctica utilizada en el área de plástica no está reglada. Sin embargo, es una política habitual el apoyarse en las Escuelas de Arte alemanas de principios de siglo (1900-1933), motivo por el que podemos

Detalle de la pág. 204

*¿Dónde vive?
Libro Troquelado. Color, forma, imagen, espacio.
Ana Mª Bolaños. Taller de juegos*

¡Halar

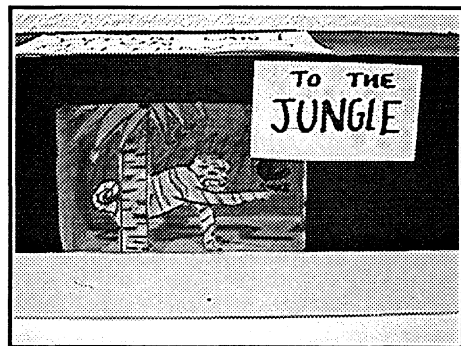
Objeto narrativo: El transcurrir de la imagen que incita a la narración es un resultado de la acción en el agua.

Rafael Orozco. Taller de Juegos. Especialidad Educación Física

Detalle de "[Holar]"

afirmar que el horizonte en el cual se trabaja es muy amplio. Estas escuelas, conectaron la experiencia didáctica del siglo XIX, surgidas de las demandas de la naciente industria de objetos manufacturados, con las aportaciones de los primeros movimientos de vanguardia (futurismo, cubismo, neoplasticismo, dadaísmo, etc...) sobre la utilización de nuevos materiales, la abstracción, el funcionalismo, etc...

En este campo, es la Bauhaus la escuela con mayores referencias en el territorio de la plástica y la arquitectura. Su influencia no ha dejado de estar presente en Didáctica del Arte a partir de los años sesenta. Entre las personalidades que desarrollaron en sus aulas la nueva mentalidad docente, Josef Albers ha pasado a formar parte de la Historia de la Pedagogía por los métodos didácticos empleados, por los materiales propues-

Where can i go on holidays?

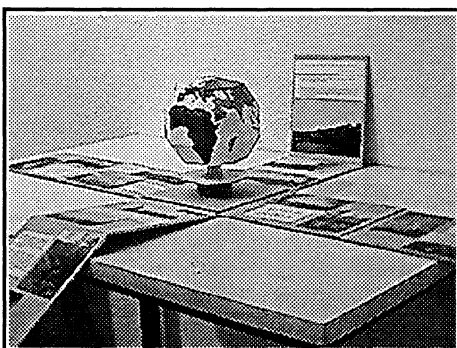
Caja troquelada con espacios escénicos interiores.

Nestor Bagazcoitia. Taller de Juegos. Especialidad en Lengua Extranjera.

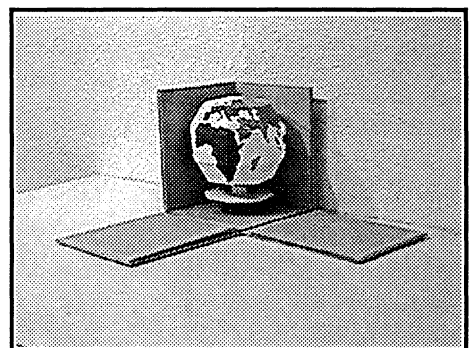
tos y su utilización, valorando la adaptabilidad de los objetos a la propuesta de taller, así como su economía. "Albers perseguía en primer lugar una profundización en el problema de la mutabilidad del material a través de la modificación de la forma" (Wingler, 1977: 167) utilizando como materia básica, el papel y el cartón a lo largo de sus años de docencia en Dessau. Desde entonces, la experiencia ha destacado la importancia de la Didáctica apoyada en la práctica, al demostrarse que el trabajo artesanal con planteamientos teóricos favorece el desarrollo de la inteligencia y el autocontrol motriz.

En la optativa Taller de Juegos y en ocasiones en la troncal Artes Plásticas, hemos trabajado sobre el libro con un concepto operativo abierto, partiendo de lo manufacturado hasta lo que se denomina libro-objeto. Dentro de este terna, cada alumno ha podido elegir los materiales, los conceptos y el desarrollo. El campo de referencia propuesto ha sido el tratamiento plástico de cuestiones incluidas en las asignaturas del currículum y fuera de él, pero con carácter obligatorio, las materias transversales, tales como la coeducación, la relación con la naturaleza, la educación para la salud, etc.

El nuevo pensamiento plástico desarrollado por los dadaístas, los cubofuturistas rusos, los neoplasticistas, etc..., donde los materiales utilizados juegan un importante papel; la Bauhaus con su Didáctica de taller y su nuevo concepto de lo artesanal y la industrialización, son fuentes de información para la propuesta de esta experiencia. Y en especial los distintos conceptos que han dado lugar al Libro-Objeto, como el de los especialistas, cuyo autor más representativo es Lucio Fontana, el Libro de Artista, el Libro-Obra de Arte, etc.; En España la aparición del Libro de Artista y el Libro Objeto es muy reciente, siendo los poetas visuales en los años sesenta los primeros en dar a conocer esta modalidad artístico-plástica, incorporando en el proceso de elaboración materiales biológicos y tecnológicos, teniendo el medio empleado significado en sí mismo.

Un viaje maravilloso alrededor del mundo
Caja desplegable con arquitectura central
giratoria
Tania Bühlmann. Especialidad Lengua
Extranjera.

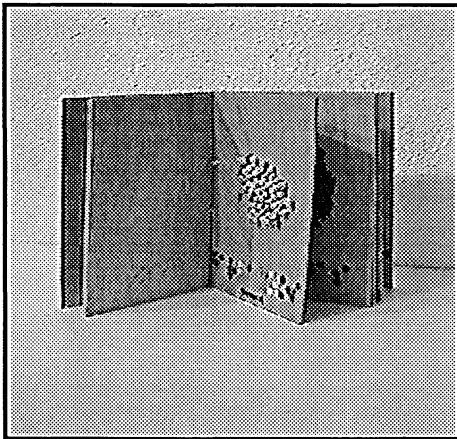
Detalle de "Un viaje maravilloso alrededor
del mundo"

Una de las primeras exposiciones sobre libros-objeto celebrada en España, tuvo lugar en la Casa del siglo XV de Segovia en 1974; de las exposiciones de libros de artista la que más repercusión tuvo fue la celebrada en 1981 en Metronom, Barcelona; a partir de esta fecha se han sucedido exposiciones de libros de artista, siendo este modo de expresión adoptado por un círculo de artistas más amplio.

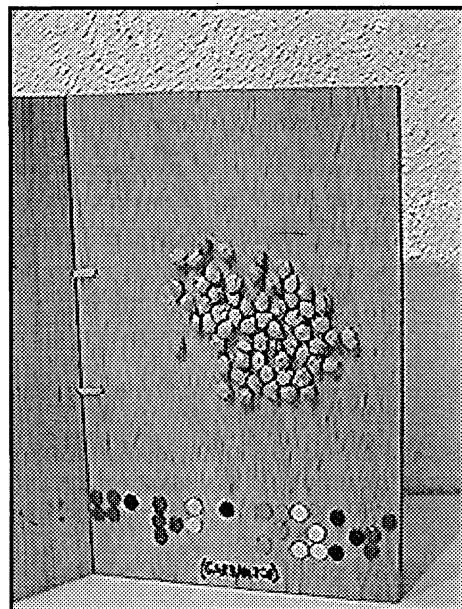
Como referencia actual contamos con las exposiciones realizadas en la Galería May Moré de Madrid, ofreciendo en ARCO 86 una representación muy amplia de libros de artista de distintas corrientes o tendencias entre los que me encuentro. La Bienale Du Livre d'Artiste en Limousine, Francia, tiene repercusión europea, siendo la Feria de Libros de Artista mayor en su género la celebrada en Londres. En ella se exponen una amplia gama de libros, entre ellos encontramos una fuerte representación de libros-objeto elaborados en materiales diversos como papel, yeso, basura y hasta comida, con la participación de artistas reconocidos como Jim Dine y Sol Lewit entre otros.

En nuestro trabajo, sobre el Libro Objeto, con una intención puramente funcional, utilizamos definiciones muy amplias. Como referencia, valga la de un diccionario de términos artísticos aparecido en 1997: "Un libro de artista concebido como pieza única y autónoma. Puede tener el aspecto de libro, caja, rollo, cinta u otra forma tridimensional. Su contenido es igualmente variado: personal, poético, de recuerdo, filosófico, etc... No es preciso sólo leerlo, se puede tocar, oler, jugar, en definitiva, manipular" (Arroyo, 1997: 105).

Mantenemos una definitoria ampliable, que puede tener las características de los objetos; con un concepto abierto, muy operativo para la Didáctica, porque da la

Comidas en Braille
Libro objeto textual, válido para educación especial.
 Patricia Noelia Pazos Díaz. Taller de Juegos. Especialidad en Lengua Extranjera.

posibilidad de que el alumno pueda elegir materiales, temas, conceptos, desarrollos procesuales, etc... Como línea de trabajo la empezamos a utilizar en la Escuela en 1990, sin embargo, como material de investigación, empezó a desarrollarse en 1993, año en el que se ofertó la optativa de libre configuración Taller de Juegos. Desde este momento, he trabajado en colaboración con la profesora Genoveva García Pérez, realizando exposiciones de los trabajos ejecutados, con el fin de dar a conocer la propuesta del Libro Objeto como recurso didáctico y globalizador. A la hora de montar las exposiciones, hemos contado con la colaboración de la profesora Carmen Blanco, experta en la Didáctica de museos y exposiciones.

Los libros realizados podrían verse o analizarse en clave pedagógica. Sin embargo hay mucho más: una fuerte creatividad se despliega en los objetos-libros. Ideas artísticas y pedagógicas surgen de su contemplación de forma natural. En las imágenes que muestro apreciamos temas como juegos de letras e imágenes, juegos de palabras, el propio cuerpo, los olores,... o referencias a la arquitectura, escultura, pintura ... Así mismo, el análisis sucinto de un tema referencial concreto como el pop-art, objetos narrativos, los sentidos, destrezas motrices, espaciales, de acción y otros.

Hemos podido analizar la participación con respecto a otras líneas de trabajo habituales en esta asignatura, comprobando que la motivación, ante una propuesta abierta como la de los libros objeto, en la que el alumno elige desde los materiales, al tema a desarrollar, y donde puede expresar con libertad su concepto, supone una respuesta más positiva.

Como ilustración de los trabajos realizados en este terreno, se reproducen imágenes extraídas del vídeo que realizamos sobre la exposición del curso 1996-97. Comienza con la presentación de cuentos narrativos y objetos-cuento realizados con papel reciclado, con el fin de dar a conocer el material utilizado tradicionalmente para su manufactura.

Para comprender el propósito de trabajo, se dan las pautas tradicionales del cuento: comienzo, érase una vez..., desarrollo, llegó a..., problema, pero...y el desenlace, fin. Con una gran variedad de propuestas en los objetivos, contenidos, formatos y técnicas plásticas.

De forma espontánea fueron surgiendo transformaciones en el proceso de realización de los trabajos por parte de los alumnos, que les acercaban cada vez más al concepto de Libro Objeto.

Catalogándolos por la forma encontramos: el tapiz, propuesta para el primer ciclo de la educación infantil e inicio de curso, con imágenes texturadas que describen las estaciones; libros cremallera, encajables..., donde se relacionan imágenes con letras, las letras forman palabras; los cinco sentidos, que con el formato caja es claramente un libro objeto, relacionan los colores con el contenido de la leyenda, el tacto, el olor y la representación de la narración por medio de objetos tridimensionales.

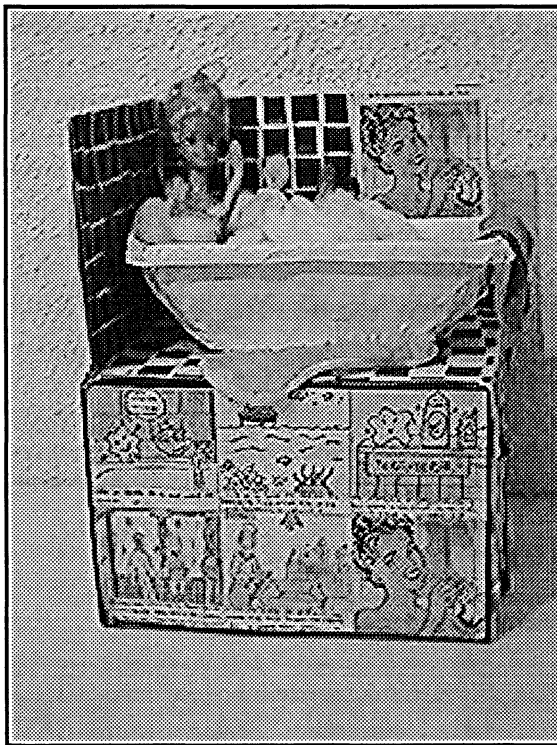
Propuestas didácticas para educación primaria: *Un viaje maravilloso alrededor del mundo*. Con este argumento la alumna ha diseñado un libro-caja, que al ser

manipulado despliega una información geográfica que incita a descubrir su localización en el globo terráqueo que, a modo de escultura, ocupa el centro de la arquitectura.

Objetos narrativos compuestos por distintos vasos comunicantes donde el avance cronológico de la historia es resultado del agua.

Las referencias a los museos y a manifestaciones del arte, a través de libros-objeto, despertó un especial interés entre los visitantes infantiles. Se presentaron obras de Goya, Velázquez, Miró, Lichtenstein, etc..., que a través de un tratamiento lúdico, ofrecían una nueva visión del museo.

La arquitectura también fue utilizada como tema para algunos trabajos: la interrelación entre texto y formas, se consiguió a través de la incorporación de rollos de papel.

Mujer en el baño

*Tema referencial Pop Art. Lichtenstein (1923-1997)
"Mujer en el baño", 1963. Integración de las modernas
culturas de consumo.*

*Laura Fernández Uguina. Especialidad en Educación
Infantil.*

BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, Mª D., (1997) *Diccionario de términos ertísticos*. Madrid: Alderabán
- WINGLER, H. M., (1977) *Las escuelas de arte de vanguardia 1900/1933*. Madrid: Taurus