

"VÍNCULOS, ENREDOS Y RELACIONES:

UNA APROXIMACIÓN EDUCATIVA A LAS OBRAS DE ISIDRO FERRER" ¹

Eneritz López y Magali Kivatinetz

Este texto da cuenta de un taller durante el cual reflexionamos sobre formas de utilizar el arte y la ilustración en ámbitos educativos. Para ello, centrándonos en la exploración de las obras de Isidro Ferrer, trabajamos la creación de diferentes dispositivos de interpretación a partir de relacionar su trabajo con imágenes de la cultura popular, el arte, la publicidad, el diseño y otros referentes visuales de los participantes. Además fomentamos el intercambio de opiniones entre los asistentes para ir cruzando diversas miradas, percepciones y aportaciones con el fin de, entre todos, construir un collage de significados. Con todo, surgieron debates y nuevas relaciones -antes insospechadas- favoreciendo así la construcción de un discurso abierto y reflexivo. Esto nos ayudó a entender de manera más compleja y significativa los objetos e imágenes presentes en la exposición, comprendiendo así la validez de las múltiples interpretaciones.

La obra de Isidro Ferrer llegó a nuestras pantallas de la mano de un encargo: teníamos que pensar maneras de utilizar su trabajo de forma educativa. En cuanto nos pusimos a investigar sobre su trayectoria, a ojear sus publicaciones y a revolver entre sus proyectos, sentimos como si estuviéramos buceando en un mundo paralelo de personajes sorprendentes y objetos mágicos. Nos dejamos seducir por sus metafóricos carteles e ilustraciones llenas de vida, sus originales diseños y ocurrentes esculturas; además, leímos y escuchamos con mucha atención -y un poquito de perplejidad- sus palabras en forma de vídeos de conferencias, entrevistas, reseñas en sus libros, poesías visuales y... listas, sobre todo listas en sus cuadernos de viajes. Las propuestas de Isidro nos invadieron y rápidamente nos enganamos a su forma enigmática -pero a la vez elocuente- de trabajar con los objetos, jugar con nuestros sentidos y crear, a partir de elementos impensables, artefactos atrevidos y, ante todo, muy atractivos a nuestros ojos. En definitiva, nos

¹ Texto publicado en: LÓPEZ, E. y KIVATINETZ, M. (2010). "Vínculos, enredos y relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro Ferrer". En: Aguilar, J., González, M. R., y Moleón, M. A. (Eds.) *Intercambios. Isidro Ferrer en la Fundación Rodríguez-Acosta*. Granada: Congreso Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria.

vimos atrapadas en un universo de ideas fascinantes encerradas en formas, letras, objetos. Pero, ¿cómo trabajaríamos con tanta variedad de posibilidades?, ¿cómo podríamos contribuir a posibilitar interpretaciones reflexivas sobre su obra?, en fin, ¿de qué manera comenzar a trabajar educativamente sus propuestas?

Vínculos: algunas pinceladas sobre nuestra forma de trabajar

A la hora de abordar un proyecto educativo en relación a una exposición específica o a las obras de un autor concreto (como era éste el caso), lo que nos interesa tomar como punto de partida es buscar **vínculos o relaciones** entre las piezas que tenemos entre manos y otros artefactos, imágenes, asuntos, relatos o documentos que puedan ser de interés para las personas con las que estamos trabajando. En definitiva, nuestro trabajo tiene mucho que ver con enredar unas cosas con otras -aunque aparentemente la interconexión entre ellas sea frágil o incongruente-, con la finalidad de que los participantes puedan relacionarse cómodamente con las piezas artísticas que tienen delante, comprendiéndolas de un modo situado y significativo.

¿Por qué nos interesa trabajar de esta forma? Somos conscientes de que muchas personas son reticentes a acudir a exposiciones o museos, porque piensan que no estarán a la altura, que no podrán entender nada de lo que van a ver, que esos no son lugares para gente sin estudios, y otros preconcepciones por el estilo. A menudo escuchamos que las piezas artísticas expuestas en los museos son “difíciles”, “incomprensibles”, “lejanas”, “absurdas”. Paralelamente, un lugar común es pensar que no podremos entender lo que han querido decir los artistas (como si su visión fuera la única posible), porque hablan “en otro idioma”, ya que son personas con un “don especial”, genios extravagantes que producen objetos indescifrables, que sólo pueden ser entendidos por expertos.

Precisamente en este entramado de prejuicios, en estas circunstancias de frustración y confusión, es donde se inserta a menudo nuestro trabajo. En contraposición con esa idea de querer saber siempre lo que el artista quiso decir

(dando por hecho que el arte es un modo de comunicación), nosotras partimos de que las obras pueden interpretarse desde **múltiples puntos de vista**, y nos interesa por ello abrir posibilidades de relación. Entre otras cosas, promovemos una visión de artista como persona que trabaja, que investiga, que plasma sus ideas de formas diferentes, que desarrolla sus obras dentro de un determinado contexto, tomando decisiones acertadas y erróneas, estando influido por lo que hay a su alrededor. Con esta aproximación nos alejamos de visiones del artista divino, intocable, críptico y misterioso, tratando con ello de que las personas puedan sentir que también su percepción o mirada sobre las obras es importante y necesaria. Para ello, priorizamos el compartir, explicar, discutir, dudar, reflexionar sobre lo que estamos viendo, y hacemos especial hincapié en las conexiones que establece cada participante con las obras, sin olvidar el **contexto** en el que estamos trabajando.

En suma, buscamos el **cuestionamiento** y el **intercambio** de concepciones, y fomentamos la confianza y tolerancia, ayudando a que todos se expresen y valoren por igual las opiniones de los demás participantes, proporcionando así una experiencia de aprendizaje más significativa. En este sentido, pensamos que todas las personas tienen un bagaje de saberes y procuramos que puedan vincularlo con lo que están viendo en una exposición (ya sea un lienzo de Goya o una instalación del último certamen local de arte joven), siempre también considerando que **todos aprendemos de formas diferentes**. Para dar significado a nuevas experiencias necesitamos conectarlas con lo que ya conocemos, por ello nos interesa que los visitantes enlacen lo que ven con conceptos y objetos que les son familiares.

Por supuesto, también entendemos que las imágenes y objetos artísticos, como síntesis de experiencias y reflejo de opiniones que son, puedan ser utilizados como medio para hablar sobre otros temas, temas que a veces se desprenden de la propia obra y otras veces son conexiones (más o menos retorcidas) que los usuarios han establecido al observar esa pieza. De esta manera, nos parece importante explotar ese potencial de los trabajos artísticos para tratar temas **transversales**, candentes, preocupantes para las personas con las que estamos trabajando, ya sean problemas cotidianos, asuntos controvertidos o contenidos del todo profundos.

Figura 1. Imagen del taller “Vínculos, Enredos y Relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro Ferrer”, impartido por Eneritz López y Magalí Kivatinetz en el espacio de la exposición “Intercambios. Isidro Ferrer en la Fundación Rodríguez-Acosta”. Fuente: Eneritz López y Magalí Kivatinetz.

Enredos: ¿Cómo establecemos relaciones con las obras de Isidro Ferrer?

Con esta mochila de planteamientos, comenzamos a organizar una serie de dinámicas y supuestos para abordar educativamente las propuestas de Isidro Ferrer. A la hora de diseñar una actividad que pudiera servir tanto a educadores, estudiantes de Bellas Artes, diseñadores, maestros, profesores o personas interesadas en educación, nos pareció importante centrarla en generar contenidos amplios y diversos de relación con los trabajos de este diseñador. Nuestra intención era que la propuesta motivara e interesara a todos ellos, proponiendo dinámicas de **exploración, investigación** y acción dentro de la propia exposición. Por ello planteamos la posibilidad de **crear diferentes dispositivos de interpretación que pudieran colocarse junto a las obras de Isidro Ferrer**. Antes de invitar a los participantes a desarrollarlas, decidimos presentar -partiendo de actividades

ficticias- tres tipos de estrategias con sus correspondientes ejemplos que les sirvieran como punto de apoyo para sus propuestas.

1.- Construcción de relatos visuales

La construcción de un relato visual a partir de una obra expuesta de Isidro Ferrer nos sirve, por un lado, para vincularla con las propuestas de otros artistas, escenógrafos, dibujantes, publicistas... que también hayan trabajado con temáticas, procedimientos o parámetros similares o relacionados por algún motivo. Un relato visual no es una simple acumulación de imágenes, sino que es una secuencia que pretende contar una historia sin palabras, ofreciendo múltiples lecturas. Por ello nos parece importante facilitar la construcción de distintas posibilidades, entendiendo que este tipo de relaciones pueden ir en múltiples direcciones. Para ello podemos tomar como hilo conductor o punto de partida cualquier temática relativa no sólo a la estética, materiales o formato de la obra, sino también a sus aspectos más conceptuales, comprometidos o contextuales. Esto nos parece interesante para comprender la obra del artista en contexto, en contraposición o en diálogo con la de otros creadores y también para aprender sin miedo a crear historias a partir de las imágenes artísticas, colocándolas junto a otras imágenes que hayan sido construidas con finalidades distintas y mediante procedimientos del todo diversos.

¿Cómo ponemos en práctica la construcción de un relato visual en esta exposición?

Una posibilidad es plantear una **propuesta espontánea de intervención por parte del público**. Para ello, en un lugar estratégico de una de las salas de la exposición, dejamos sobre una repisa una cámara de fotos digital, una impresora y una bandeja con unas decenas de imágenes (de obras artísticas de artistas de todos los tiempos, de la publicidad, del teatro, fotografías de aficionados, dibujos, ilustraciones) con un texto evocador en su reverso, ya sea una frase, una pregunta, un poema, una palabra, un refrán, un titular, etc. Esta parte verbal que acompaña a las imágenes no tiene una finalidad descriptiva o aclaratoria, sino que contribuye a añadir más significados a la imagen. A continuación, invitamos a los visitantes a que escogieran 2 o 3 de esas imágenes y las pusieran en relación con una obra de Isidro Ferrer elegida por ellos, colocándolas físicamente junto a ella en la pared y

fotografiándolas después. Para dejar claro que esto se trataba de una propuesta de intervención por parte del público y que cualquiera podía participar en ella, en la sala, junto a la bandeja de imágenes se podía leer el siguiente texto: “¿Quieres construir un relato sin palabras? Elige varias imágenes y colócalas en la pared junto a alguna obra de la exposición construyendo una historia sólo con imágenes. Después puedes tomar una foto a tu relato, imprimirla y colocar el resultado en el corcho para que otros visitantes puedan verlo”.

Figura 2. Imagen de relato visual de asistente al taller “Vínculos, Enredos y Relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro Ferrer” junto a la pieza *Doce máscaras para 12 amigos. Una máscara para cada uno de los 12 meses del año* (2004) de Isidro Ferrer. Fuente: Betisa San Millán.

2.- Elaboración de textos de diferente índole

Uno de los aspectos que siempre nos incomoda e inquieta bastante cuando recorremos museos es el hecho de que cada obra suele estar solamente acompañada por una escasa cartela con datos técnicos y, a lo sumo, un texto

explicativo bastante teórico y elevado. Por ello, nuestra segunda dinámica, que consiste en seleccionar una obra y elaborar para ella diferentes tipos de textos (desde frases emotivas hasta complejos relatos), viene motivada por esta necesidad de encontrar en las exposiciones diversas reacciones, explicaciones e interpretaciones escritas bajo diferentes lupas y por personas con intereses y saberes distintos.

Figura 3. Relato visual y textos elaborados por asistentes al taller “Vínculos, Enredos y Relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro Ferrer” junto a detalle de cartel de Isidro Ferrer. Fuente: Eneritz López y Magalí Kivatinetz.

Para plantearla pensamos en lo enriquecedor e interesante que podría resultar para muchos visitantes leer junto a las obras de Isidro Ferrer textos escritos por distintas personas con sus particulares formas de expresarse. Este cruce de miradas y reacciones sobre sus obras aportaría nuevos significados y permitiría a todos los visitantes establecer nuevos vínculos y sentirse tal vez un poco más cómodos para pensar en otras interpretaciones igualmente posibles. Partimos de que cada uno miramos las obras desde nuestro bagaje, nuestro contexto, interpretándola o dotándola de significados totalmente heterogéneos. Por eso precisamente las interpretaciones, reacciones, explicaciones y contenidos generados alrededor de una obra de Isidro Ferrer fueron múltiples y tan variados como las personas que los produjeron.

¿De qué manera provocamos la redacción de textos? Tomando como referente una obra de Ferrer, planteamos diversos talleres (con adultos, escolares de primaria, asociaciones de vecinos, etc.) donde a través de dinámicas activas se proponía la elaboración de algún tipo de escrito, siempre tras un debate o diálogo sobre esa imagen. En ocasiones, para estimular la creación de textos, ofrecíamos a los participantes disparadores como, por ejemplo, una palabra sacada al azar de una bolsa, un problema actual, un inicio y un final de un libro o cuento tradicional, etc. Con otros grupos solamente pedíamos que dieran respuestas a cuestiones tales como: ¿A quién te recuerda este personaje?, ¿por qué crees que este personaje es especial?, ¿qué crees que a los visitantes a esta exposición les parecería importante saber sobre esta obra? Los distintos textos que surgían podían ser expuestos y a veces contrastados con otros ya escritos por historiadores, comisarios, expertos o por el propio artista, viendo así cómo los contenidos depende de nuestro posicionamiento, el destinatario de nuestro mensaje, el contexto en el que lo estamos produciendo, etc. En ningún caso se trataba de evaluar los textos, sino ver las diferentes vías de interpretación que nos brindaba cada uno por sí mismo y en relación a los demás, pensando en: ¿qué aspectos de la obra está resaltando este texto?, ¿en qué he podido fijarme gracias a esta visión?, ¿qué cosas he aprendido del texto de esta otra persona?

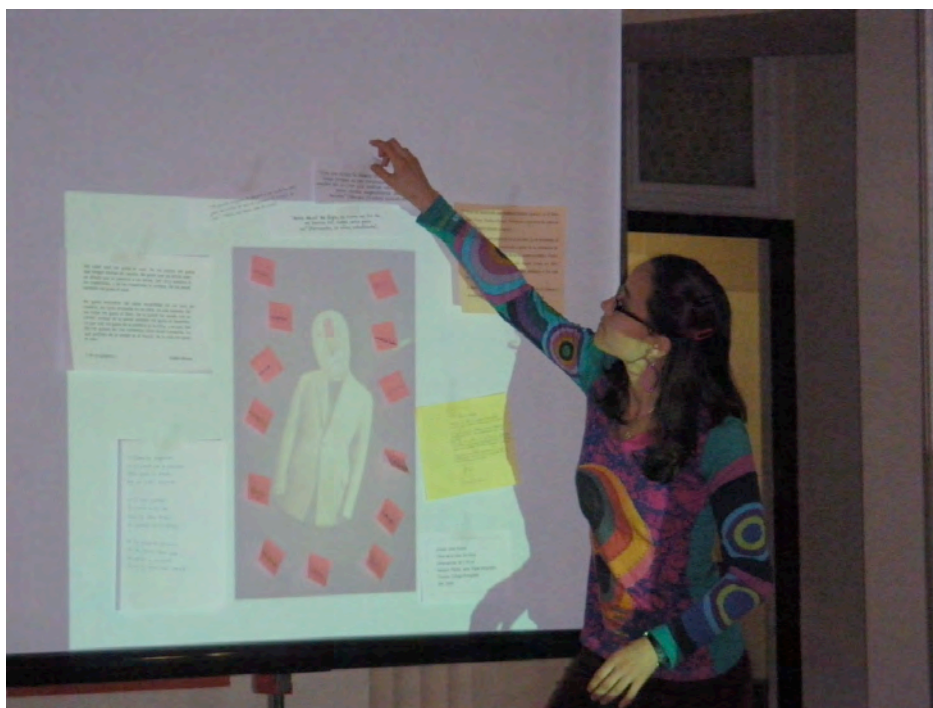

Figura 4. Detalle del transcurso del taller “Vínculos, Enredos y Relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro Ferrer” . Fuente: Eneritz López y Magalí Kivatinetz.

Con esta propuesta buscamos que los participantes pudieran escribir algo en relación, respuesta o reacción con una obra específica. Así, a través de sus poesías, frases espontáneas, relatos, preguntas, cuentos, caligramas, cartelas novedosas, fue posible ofrecer nuevas versiones entrelazadas sobre las obras de Ferrer, utilizando la palabra, la escritura, pero sobre todo, a través del diálogo y la reflexión. En resumen, el objetivo de esta dinámica era comprobar cómo se puede hablar de una obra artística desde diferentes perspectivas y cómo ver todas ellas de forma conjunta nos permite sentir que también nuestra opinión o visión tiene un lugar importante.

3.- Exploración de temas controvertidos

¿Por qué nos parece importante **usar las obras de arte o imágenes para explorar temas controvertidos** o problemáticas vinculadas con los intereses de los participantes? Consideramos que a la hora de trabajar con un grupo en una exposición es imprescindible estar atento a las diferentes temáticas que les afectan,

les interrogan, o les motivan, con el objetivo de buscar cuestiones transversales a las piezas o trabajos artísticos que puedan conectarse con sus vivencias y preocupaciones. De esta manera generamos un diálogo comprometido, invitándoles a relacionar temas de su actualidad con los objetos expuestos. Es decir, intentamos que usen el arte de maneras significativas para ellos, a través de la exploración de obras sugerentes, que sirvan como instigadoras de conversaciones donde surgen ideas, experiencias o reflexiones sobre conflictos de su entorno o de los que oyen hablar a menudo.

En este caso, el dispositivo interpretativo es resultado -siempre de forma figurada- de un taller realizado con un grupo de niños (de entre 10 y 12 años). Paralelamente al trabajo con los estudiantes se pidió a las familias que, en la medida de lo posible, colaboraran en el proyecto junto a sus hijos. La finalidad era que los padres se involucraran con sus hijos en la búsqueda de ideas, imágenes, información, noticias sobre la temática ya que podría resultar polémica, inspiradora e interesante para todos ellos. Para comenzar el trabajo en las salas planteamos un diálogo sobre problemas que ellos ven a diario en su casa, en su colegio, en el barrio, en las noticias, en las calles. Luego, motivados por la educadora, tras una lluvia de ideas y después de recorrer la exposición, se decidió trabajar sobre la temática de la inmigración -plasmada en uno de los carteles de Isidro Ferrer- con la idea de investigar el tópico en profundidad. A partir de algunas cuestiones que preparamos (y otras que fueron surgiendo) mantuvimos una conversación sobre el tema:

- ¿A cuánta gente conocéis que haya nacido en un país y viva en otro distinto? ¿Por qué pensáis que la gente a veces se muda de país?
- Cuando una persona llega a un país distinto al suyo, ahí se le llama inmigrante. Mirando la imagen que ha hecho Isidro Ferrer sobre la inmigración, ¿en qué os parece que estaría pensando? ¿Por qué pondría una maleta con forma de ladrillo?
- ¿Por qué creéis que muchas veces es difícil dejar el lugar donde uno/a ha nacido? ¿A qué se puede deber entonces que muchas personas decidan marcharse? ¿Qué creéis que van buscando?

- ¿Qué se dice en la televisión sobre este tema? ¿Qué comenta la gente de tu barrio sobre las personas extranjeras? ¿Por qué piensas que dicen esas cosas?
- ¿Miramos y actuamos ante todos los extranjeros por igual o hay algunos ante los que nos sentimos especialmente incómodos? ¿Por qué pensáis que puede ser esto?
- ¿Por qué pensáis que a los niños nacidos en España pero con padres de otros países les siguen gustando las cosas de los países de sus padres? ¿Qué pensáis que los une a ellos con el otro país? ¿Hasta qué punto les vemos a ellos también como extranjeros? ¿Por qué pensáis que esos padres quieren contarles a sus hijos las historias de sus países de origen? Si vosotros estuvierais en esa situación, ¿por qué eso sería importante para vosotros?
- ¿Sabéis alguna historia de personas que se hayan ido a vivir a otros lugares del mundo? Si tú tuvieras que irte a un sitio muy lejano, ¿qué te llevarías contigo para que te recordara a tu casa, a tu barrio, a tu familia?

El siguiente paso fue plantearles que en su casa tendrían que hacer una búsqueda y selección **de información e imágenes** al respecto, ayudados por sus padres. A la semana siguiente, con todo lo que los participantes buscaron, indagaron, recogieron y pensaron, en una segunda sesión se compartieron todas las cosas que habían traído: una noticia, una imagen publicitaria, una obra de un artista, una fotografía personal, una canción, un poema, un dibujo, un fragmento de un texto, un testimonio en forma de entrevista grabada en vídeo, una carta, etc. Todo ello se colocó alrededor del cartel de Isidro. El propósito de esta actividad fue utilizar el arte como movilizador de conciencias y objeto de reflexión, con el fin de poner sobre la mesa historias, vivencias, problemáticas que pueden estar afectando a esos participantes de forma más o menos directa. Posteriormente, les planteamos: ¿Por qué pensáis que muchas veces el ser inmigrante o extranjero se considera un problema?, ¿cómo haríais vosotros un cartel, un collage o un teatro para contarles a otros niños qué es ser/sentirse inmigrante? Por grupos realizaron esta segunda parte del taller, eligiendo contenidos visuales, lingüísticos, musicales, rítmicos, siempre pensando en cómo ellos les hablarían a sus compañeros de cursos inferiores sobre ese tema. Esto les motivó especialmente y les hizo poner especial

empeño en empaparse bien del tema para después poder explicárselo sintéticamente mediante un cartel a los pequeños.

Relaciones: ¿Qué aprendemos de este trabajo?

A partir de la puesta en práctica del encargo que habíamos recibido, creamos una serie de dinámicas de trabajo pretendiendo que tanto las actividades como los trabajos de Isidro Ferrer fueran significativos para los diferentes participantes, ofreciéndoles múltiples posibilidades de interpretación de las obras relacionadas con su contexto, el conocimiento del artista desde varios ángulos y la participación activa. Especialmente hemos puesto énfasis en dar a las personas herramientas de trabajo, a partir de la investigación, la puesta en relación y la creación de estrategias interpretativas, con el fin de mostrar que las obras de arte pueden ser vistas, analizadas y comprendidas de múltiples modos, es decir, desde diferentes puntos de vista. Con todo ello, perseguíamos que los participantes estuvieran motivados para generar sus propias aportaciones a la exposición, contribuyendo así a generar diálogos con el contenido expuesto de un modo vivencial y comprometido. De esa manera, queríamos hacer mostrar que la exposición podía entenderse como un libro abierto, como un texto en proceso, que no acababa con la colocación de las obras en la pared por parte del comisario, sino que precisamente ése era sólo un comienzo, un punto de partida desde el que comienza a caminar una exhibición viva, orgánica, abierta a nuevas miradas.