

CALEIDOSCOPIO URBANO: EL POSTALERO (ÁLBUM POSTAL) COMO PROPUESTA ARTEDUCATIVA PARA EXPLORAR EL CONTEXTO URBANO.

CALEIDOSCÓPIO URBANO: O POSTALEIRO (ÁLBUM POSTAL) COMO PROPOSTA ARTEDUCATIVA PARA EXPLORAR O CONTEXTO URBANO.

URBAN KALEIDOSCOPE: THE POSTALERO (POSTCARD ALBUM) AS AN ART-EDUCATIONAL PROPOSAL TO EXPLORE THE URBAN CONTEXT.

Cristina Trigo Martínez

Área de Didáctica da expresión plástica.
Facultade de Ciencias da Educación
Universidade de Santiago de Compostela

RESUMEN

Vivimos rodeados de imágenes, un hiperconsumo visual cada vez más sofisticado y en el que reina la inmediatez en la producción, el usar y tirar lo que impide la pausa necesaria para el cuestionamiento y la lectura crítica. Somos más vulnerables a la manipulación si desconocemos el lenguaje y los códigos de las imágenes (Acaso, 2009). El proyecto Caleidoscopio urbano busca conectar el lenguaje visual con el entorno construido y tomar posición mediante la creación de un postalero (álbum postal) alternativo de la ciudad compartida por los estudiantes de 3º de Grado de Maestro/a de Educación Primaria (Universidad de Santiago de Compostela, 2022-2023); como paseantes y actores de un lugar común.

Palabras clave: ArtEducación, ciudad, formación docente, narrativa visual, postalero (álbum postal).

RESUMO

Vivemos rodeados de imagens, um hiperconsumo visual cada vez mais sofisticado e em que reina o imediatismo na produção, no uso e no descartável, o que impede a pausa necessária para o questionamento e a leitura crítica. Somos mais vulneráveis à manipulação se não conhecermos a linguagem e os códigos das imagens (Acaso, 2009). O projeto Caleidoscópio Urbano procura ligar a linguagem visual ao ambiente construído e posicionar-se através da criação de um postalero (álbum de postais) alternativo da cidade partilhada pelos alunos do 3º Grau do Ensino Básico (Universidade de Santiago de Compostela, 2022-2023), enquanto transeuntes e atores de um lugar comum.

Palavras chave: ArtEducação, cidade, formação de professores, narrativa visual, postalero (álbum postal).

ABSTRACT

We live surrounded by images, a visual hyper-consumption that is increasingly sophisticated and in which immediacy reigns in production, use and throwaway, which prevents the necessary pause for questioning and critical reading. We are more vulnerable to manipulation if we do not know the language and codes of the images (Acaso, 2009). The Caleidoscopio urbano project seeks to connect the visual language with the built environment and take a position through the creation of an alternative postalero (postcard album) of the city which shared by the students of the 3rd Degree in Primary Education (University of Santiago de Compostela, 2022-2023); as walkers and actors of a common place.

Key words: Art-Education, city, teacher training, visual storytelling, postalero (postcard album).

Introducción

El contexto del alumnado como proyecto y motor de procesos artísticos respetuosos con la diversidad y la diferencia es uno de los pilares de la materia de Educación Visual y Plástica II: proyectos y procesos artísticos¹. Las diferentes acciones de aprendizaje que se proponen fusionan los contenidos y los modos de actuar para promover el interés y conocimiento de las estrategias artísticas contemporáneas y ayudar a los estudiantes a valorar el papel del arte en la educación (y en la vida) al tiempo que les ofrecen herramientas para diseñar y reconsiderar su práctica y posicionarse en cuanto futuros maestros y maestras. Estos objetivos tienen en consideración la Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyo *Ámbito de acción prioritario 3* se refiere al fortalecimiento de las capacidades de los/as educadores/as; al empoderamiento con los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes necesarios para la transición a la sostenibilidad. Y propone emplear pedagogías innovadoras para que el estudiantado se convierta en agente de cambio (UNESCO, 2020). Pero ¿cómo actuar en el entorno si no lo conocemos? ¿cómo intuir soluciones a los problemas reales y cercanos sin desactivar las dinámicas establecidas o los discursos instituidos? ¿Cómo soñar nuevos modelos educativos y urbanos y promover acciones para el desarrollo emocional o social sin aprender a explorar?

Caleidoscopio urbano se centra en la fotografía como instrumento exploratorio y en la búsqueda de una visión personal y única del caminante como sujeto y observador/a crítico de ciudades escondidas pero latentes a la espera de hacerse vivibles. Mediante procesos de *deriva*; transitando entre el ir y el estar, tal vez entre lo nómada y lo sedentario (Careri 2016), los futuros docentes construyan su modo propio de interpretar el lugar; reflexionando sobre el hecho de tomar una posición y asumir una responsabilidad ética y estética en el momento de detenerse y capturar el instante.

El proyecto comienza con una aproximación a los conceptos de entorno construido y *deriva* situacionista (AUTOR, 2022). Desde estas premisas los estudiantes se van introduciendo en el lenguaje visual y, en particular, en la idea de serie y narratividad visual mediante el análisis de referentes artísticos y propuestas prácticas vinculadas a su entorno. Posteriormente comienzan a crear su postalero (o álbum postal) alternativo de la ciudad compuesto de

¹ Materia que se imparte en 3º curso del Grado en Maestro/a de Educación Primaria (Facultad de Ciencias de Educación). El proyecto Caleidoscopio urbano se realiza con 60 estudiantes del turno de la mañana durante el curso 2022-2023.



Fig. 1. *Caleidoscopio urbano*: Expositor con los postaleros de los/as estudiantes en la facultad.

10 imágenes y textos que registren sus impresiones de las “otras ciudades” menos visibles o más subjetivas de Santiago de Compostela.

Desarrollo

La deriva de la postal hacia lo inesperado: Construir el significado de entorno y explorar procesos de *deriva* sirven como detonantes para detectar la complejidad de factores que influyen en la relación individuo-contexto urbano y comenzar a activar otros modos de percibir y estar en los lugares que recorremos a diario. Cambiar la forma de pensar; romper con las rutinas; probar una nueva idea o dejar que sea tu propia voz la que remueva tu potencial creativo no es tarea fácil. Pero jugar con las imágenes permite tomar distancia, analizar desde las miradas de otros y comprendernos en ese reflejo. Y las postales funcionan como metáfora del mundo. Las que encontramos en las tiendas de recuerdos o museos devuelven la imagen esperada e “idealizada” de lo que pensamos que es la ciudad. Concebidas como objetos visuales testimoniales

confirman que has estado ahí, en el lugar emblemático; en el mercado; participando de la cultura del lugar o de las comidas típicas. Y quizás la propia ciudad desarrolle políticas que busquen promover y preservar la *idea* de la postal y olvide mostrar otras caras o centros de interés que no encajan en el patrón “turístico”. Compremos la postal o no, la tenemos interiorizada y la buscamos allá donde vamos. Sabemos exactamente qué foto sacar para que funcione correctamente en el diálogo con los demás. Y al tiempo que esas imágenes más buscadas nos sirven de guía y alimentan nuestro álbum de grandes hitos; el horizonte de lo visible y la posibilidad de encontrar lo inesperado (o lo que habita fuera del recorrido establecido) se reducen. Como viajeras ArtEducadoras tenemos que entrenar la mirada para abrir las puertas a lo desconocido, como señala Cortázar, avezado fotógrafo y paseante:

“Toda fotografía es un reto, una apertura, un quizá; lo insólito espera a ese visitante que sabe servirse de las llaves, que no acepta lo que se propone y que prefiere, (...) abrir las puertas prohibidas por la costumbre y la indiferencia” (Cortázar, 2009).

Callejear, deambular, errar, dejarse llevar, detenerse, escuchar, sentir... implica tomar posición y cambiar el enfoque. Aunque en un primer momento podemos ver las cosas distorsionadas, poco a poco nuestra mirada se abre; encuentra otras formas de conectar lo que ve y la imagen se va definiendo más.

_Sabuesos de la extrañeza: El contexto urbano es una inmensa malla de relaciones que la fotografía ha registrado desde que se inventó la cámara. Los/as artistas caminan la ciudad a la búsqueda de la extrañeza lo que supone la introspección y la reflexión sobre las relaciones con lo cotidiano:

“canalizar el contenido visual hacia una reflexión sobre lo cotidiano, con constantes referencias tanto al paisaje construido como al humano (...) y también aquellos aspectos más difíciles de percibir y representar como las sensaciones estéticas, anímicas y sentimentales que nos provoca la ciudad”. (Agra, 2012, p.94).

La serie fotográfica facilita la construcción de narrativas visuales a partir de varias imágenes. Entre ellas existe una relación temática o técnica, pero todas están unidas de manera indisoluble. Las series de edificios industriales de los fotógrafos alemanes Bernd & Hilla Becher se basan en la

objetividad y la acumulación, examinan las diferencias y las semejanzas tanto de la estructura como de la apariencia de las construcciones. En *Concorde Grid*, el artista conceptual Wolfgang Tillmans, sigue el vuelo de un Concorde. En la serie juega con todos los elementos del lenguaje fotográfico lo que le permite mostrar una enorme cantidad de matices y enfoques. Su trabajo se caracteriza por la búsqueda de la abstracción y el juego estético. La pareja de artistas españoles Bleda y Rosa realizan diferentes series. Una de ellas muestra campos de fútbol de tierra vacíos, con las marcas del juego sobre el terreno; espacios de juego que surgen a partir de los usos, no de las instituciones. Philip Lorca di Corcia o Beat Streuli se alejan de las visiones más conceptuales para plasmar lo cotidiano, el movimiento y el ritmo de las metrópolis. Las personas transitán sumidas en sus pensamientos, se cruzan sin conocerse, como en cualquier ciudad.

Por su parte, la artista francesa Sophie Calle, juega con los procesos de deriva. A su regreso a París tras un largo viaje se siente desubicada y se deja llevar por la extrañeza y la curiosidad siguiendo a desconocidos por la calle para familiarizarse de nuevo con la ciudad desde el azar. Realiza fotos y textos que le muestran nuevos modos de conocer y conocerse. En *Suite Vénitienne* sigue los pasos de un hombre por las calles de Venecia durante dos semanas. El trabajo fotográfico transmite una atmósfera de misterio que se contrapone con un diario exhaustivo en el que registra cada movimiento como si de un detective se tratara.

“Las fotos que no están dentro de un ritual, no son mi territorio. No hago fotos fuera de mis proyectos. (...). Sólo cojo la cámara para manifestar una idea. Y entonces, sólo entonces, sé que la fotografía está justificada, aunque no sea buena”. (Calle, S. citado en Etxezarra, 2019)

Para Calle lo importante es la idea más que la técnica. Son instantáneas que funcionan como vehículos narrativos y comparten protagonismo con el texto (Etxezarra, 2019). La obra de Calle transita entre la ficción y la realidad, la presencia y la ausencia dejando siempre interrogantes sobre lo que no se está visible.

Los/as artistas nos muestran el sistema discontinuo de la ciudad y del territorio donde a menudo encontramos aspectos más interesantes que en aquello que está definido y proyectado.



Fig. 2. María Lombao Buide: O grafitti como medio de comunicación. Títulos de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Impotencia. Realidade cruel, ruín, inhumana. / A indiferencia é tóxica / Identidade, amor polo noso./ Nostalgia polo que pudo ter sido. Ganas, ilusión, cambio / Galiza libre. Utopía / Un dos meus maiores medos, o fascismo. Un virus mutante ainda presente e moi perigoso / A vida é iso que pasa mentres te angustias pensando nos okupas que se meterán no piso que non tés durante as vacacións que non te podes permitir./ A importancia de loitar / A educación pode cambiar o mundo e eu quero ser parte do proceso.

_Tomar posición; detenerse: Los estudiantes inician sus procesos de deriva y configuran su álbum alternativo de Santiago de Compostela. Los hallazgos visuales de ese recorrido en forma de notas apresuradas son el punto de partida para la narración final al tiempo que actúan en la apertura a otros modos de conocer y conocerse (AUTOR; Cortizas, O., Calviño, G., 2018). Al llegar al aula los recorridos se despliegan en el postalero físico como un acordeón en el que se unen todas las imágenes y textos. Cada uno/a presenta y cuenta su trabajo al grupo. Los relatos sobrevuelan el aula y cargan la atmósfera de descubrimiento, veracidad y sentires.

María Lombao centra su trabajo en el graffiti como medio de comunicación y reivindicación:

Lo cierto es que siempre que estoy paseando por un lugar y veo alguna pintada me paro a observarla puesto que (...), están cargadas de significado y es algo que me parece muy interesante. No obstante, nunca me había fijado con tanto detalle en las pintadas que cubren las paredes de Compostela. La verdad es que me sorprendió, para bien, la cantidad de mensajes reivindicativos con los que me encontré y me aportó mucho dar un paseo por Santiago mirándolo desde una perspectiva diferente a la de todos los días.



Fig. 3. Ariadna Gil Fernández: *As sombras da memoria*. Títulos: *Convicto arbóreo* / *Túnel a la nitidez* / *Rigidez Harmónica*.

Ariadna Gil se centra en las sombras:

La belleza se origina al nacer las sombras en lugares que son, en si mismos, insignificantes para la atracción humana. En consonancia con las actividades que realizamos en la deriva, decidí rescatar esta visión del entorno y hacer hincapié en el fenómeno de las sombras.

Para Marina Vidal el sonido está en cada paso por la ciudad:



Fig. 4. Marina Vidal Míguez: *Santiago, Luz e son*. Títulos: *Música "de fondo"* / *Pingueiras* / *Aquí, aí, alí*

Decidí centrarme en aspectos significativos visuales y sonoros que nos podemos encontrar en un paseo por Santiago y por su entorno. Así, esta serie fotográfica se llama Santiago, luz y sonido por partir de estos dos aspectos fundamentales para definirla. .

El trabajo de Denise Lobeiras recoge las huellas de lo ausente (incorpóreas pero también físicas) a través de los edificios abandonados:

El tema escogido para mi postalero es el de los edificios abandonados, ya sean tan sólo negocios que cerraron y no volverán a abrir nunca más o casas tapiadas que ya no volverán a ser habitadas.



Fig. 5. Denise Lobeiras Casal: Cerrado por derribo. Títulos: *Mis raíces / Noches enteras contigo, sintiendo que nos comíamos el mundo. / Nuestro último café juntos... / El lugar en el que vivo desde que ya no estás ya no lo llamo casa.*

¿Cuántas historias recogerán estos espacios? ¿Cuántas alegrías, esperanzas, desilusiones, derrotas habrán visto estos hogares? Cada vez que me encuentro con un lugar de este estilo, tiendo a crear mentalmente mis propios relatos, pensando toda la vida que reunió ese lugar pero que ya no existe. De ahí que haya querido llevarlo a un formato físico, permanente, para poder transmitir mi visión utópica de una realidad triste y muerta.

Andrea Iglesias busca la poesía de la decadencia:

Esta secuencia de fotos surge de la idea de representar el proceso de emborracharse de una persona que acostumbra hacerlo. Va desde la admiración de la bebida en la bodega, pasando por lugares destacados de Santiago de Compostela, y por otros que no lo son tanto, hasta el punto más bajo e innoble de la noche.

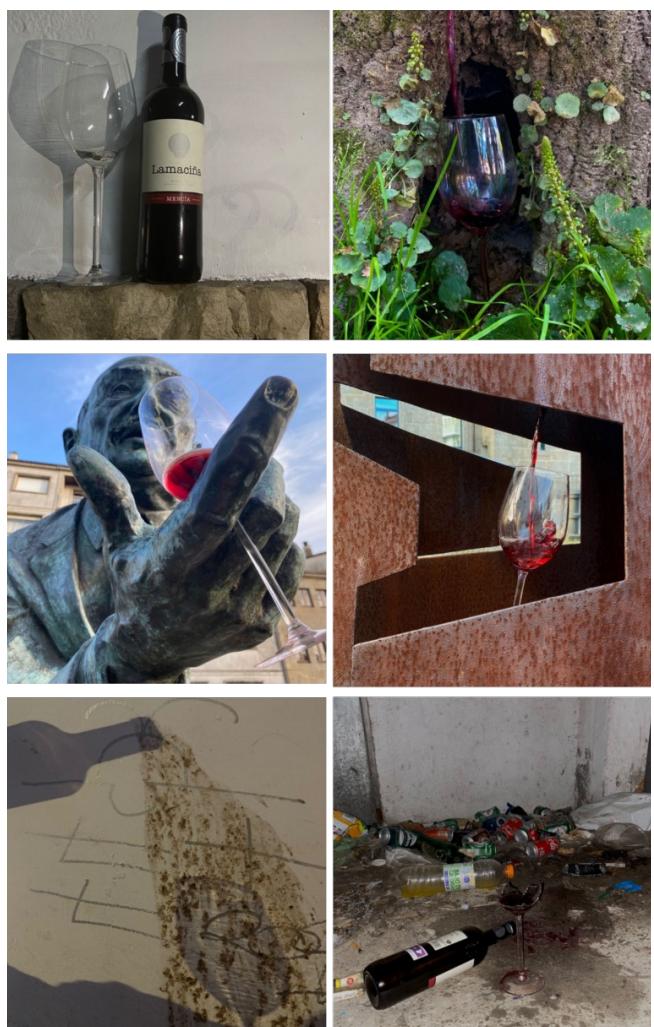


Fig. 6. Andrea Iglesias Núñez: Outra cara da cidade (A decadencia). Títulos: *Onde todo empeza / Árbore de Lucifer / Este é dos bos! / Fígado, oxidado... olvidado / Non te preocipes por min / A última e marcho.*

Conclusiones

Girando el caleidoscopio: En los diferentes trabajos se pueden encontrar múltiples caras de la ciudad. Íntimas y emotivas, poéticas, escenario de historias azarosas, espacio incierto e improbable, alienante o lleno de luz, ritmos y formas de vivir y habitar diferentes, huellas inesperadas, arte urbano, memorias, patrimonios invisibles rescatados, formas u objetos escondidos, pesquisas como juegos, infancias recuperadas, sonoridades, recorridos alternativos a lo establecido... que muestran cómo el tejido urbano es una amalgama heterogénea en la que confluyen elementos, estructuras y formas de habitar y vivir junto con experiencias, expectativas y sentires ... que están interconectados y se transforman mutuamente. Este imaginario está formado por símbolos y signos de lo que somos. (Freire, Rajal, 2018)

Las imágenes se convierten en fragmentos de un caleidoscopio urbano, inmenso en el que todas las piezas se interconectan. Cambiar la mirada acostumbrada a la rutina y construir una narrativa visual propia implica posicionarse, leer la ciudad desde enfoques diversos: como espacio público, alienante, de convivencia, atendiendo a los elementos que la configuran, o proyectar los deseos de lo que podría ser, leerla desde la objetividad, la ausencia, la acumulación... Observar, pasear y perderse por la ciudad supone un aprendizaje e implica un posicionamiento estético y, sobre todo, ético; intentar comprender y comprometerse.

La fotografía ha permitido registrar momentos únicos e irrepetibles mediante la indagación, la deriva y la actitud de apertura al descubrimiento y el asombro. Mediante este tipo de propuestas se busca promover el aprendizaje fuera del aula y poner de relieve la necesidad de trabajar proyectos basados en el arte y en el lugar; se alienta la creatividad y la curiosidad, se generan narrativas poéticas o críticas... que provocan un cambio en la forma de sentir y vivir el entorno; procesos necesarios para que los futuros docentes puedan soñar en lo improbable.

Referencias Bibliográficas:

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades*. Catarata

Agra Pardiñas, M. J. (2012). *Historias en torno al arte y a la educación artística: Notas para un posible diario*. Tropelias & Companhia.

Balcells Matas, B. (2024). Julio Cortázar. Ventanas a lo insólito. Harpo Magazine <https://harpomagazine.com/>

Careri, F. (2016). *Pasear, detenerse*. Gustavo Gili.

Trigo, C., Cortizas, O., Calviño, G. (2018). De cadernos e de imaxes: camiños pola educación artística. En Mar Fernández (Coord.). *De letras e de imaxes nas aulas de Primaria*. Colección Bibliodidáctica nº 2. Hércules Ediciones / ICE / Universidade de Santiago de Compostela (pp. 225-237).

Cortázar, J (2009): *Papeles inesperados*. Buenos Aires, Alfaguara, pp. 442-447.

Freire, E.; Rajal, C. (2018). Cadernos de cidade: unha proposta didáctica. En Fernández Vázquez, M. (Coord.). *De letras e de imaxes nas aulas de Primaria*. Colección Bibliodidáctica nº 2. Hércules Ediciones / ICE / Universidade de Santiago de Compostela (pp. 211-223).

Etxazarra, L. (2019). Desentrañando el misterio: ¿A quién o qué persigue Sophie Calle?. *Cartier-Bresson no es un reloj*. <https://www.cartierbressonnoesunreloj.com/>

Trigo, C. (2022). Aproximaciones al entorno a través de la Educación Artística o ArtEducación. Carmen Franco, Carol Gillandes y Marta Neira (coords): *Proyectos interdisciplinares de educación artística y literaria*. Graó

UNESCO. (2020). *Educación para el Desarrollo Sostenible para 2030: Hoja de ruta*. <https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/eds-para-2030>