

¡MADRID!

ReCrear
la Casa de Campo

Material para el profesorado

ReCrear

la Casa de Campo

"El terreno no es escenario de la obra,
es parte de la obra"

Walter de Maria

"La obra es el lugar"

Andy Goldsworthy

"Interesa que desde el principio, desde niños,
se estimule la costumbre de reflexionar sobre lo que nos rodea,
sobre dónde estamos y cómo estamos, abarcando la mayor
extensión posible.

Cultivar la formación de un criterio propio."

Alicia Martín

Arte en la naturaleza

para los más pequeños

¿Esto qué es?

Las ciudades están llenas de contenedores de Arte: museos, centros culturales, salas de exposiciones...

En muchos casos, lo que allí se muestra es arte contemporáneo que no responde a las clasificaciones de pintura, escultura, dibujo...

Hay otras propuestas: instalaciones artísticas, vídeo-instalaciones, performances, intervenciones... que debemos ayudar a entender, comprender y, sobre todo, disfrutar a los pequeños y a los mayores.

En la ciudad, también nos encontramos con espacios verdes acotados por calles, casas y carreteras.

Son lugares en los que la naturaleza se hace un hueco y animales y plantas conviven con el ciudadano. Estos espacios no son ajenos a las estaciones, a los cambios de temperatura, a los

fenómenos atmosféricos... y todas estas variaciones son mucho más evidentes en parques y jardines que en una calle de edificios de hormigón.

Ser capaces de unir **estos dos intereses**, arte y naturaleza, desde la creatividad y el disfrute, es el propósito de la presente propuesta.

Nos serviremos para nuestras actividades del modo de entender de un movimiento artístico, el Land Art (o arte en la naturaleza) que viene desarrollándose desde finales de los 60 del pasado siglo. A partir de ese momento, algunos artistas quisieron sacar su arte de los museos y trasladarlo a la naturaleza. El entorno natural les parecía el mejor lugar para presentar sus obras y también pensaban que les ofrecía la mejor materia prima para crearlas. Por eso piedras, agua, ramas... y la propia geografía constituyen la materia con la que realizaban sus obras.

Como este movimiento nace entre artistas de Estados Unidos, lleva un nombre inglés que se ha conservado: Land Art (arte y tierra o arte en la naturaleza)

Su principio fundamental es alterar con sentido artístico el medio natural. La mayoría de estas obras se realizan y se ubican en sitios remotos, lejos de la mirada del espectador, en la ribera de un lago, en una isla, en el bosque, en un descampado... o en un rincón escondido de un gran parque como la Casa de Campo.

Land⁶ Art

La mayoría de propuestas de Land Art es arte efímero, no sobrevive al paso del tiempo, desaparece debido a la erosión del terreno, las lluvias, las mareas... En todos los casos, las piezas se van transformando por el envejecimiento de los materiales empleados, por la acción de la vegetación sobre las obras o por la interacción con el entorno.

**Mirar de otro modo, crear,
generar experiencias,
eso es Recrear la Casa de Campo.**

La fotografía y el vídeo son buenos aliados de este tipo de trabajos, pues permiten dejar constancia de lo realizado y, en muchos casos, se convierten en una interesante propuesta artística en sí mismas, no solo con valor documental.

Land Art en la Web

www.richardlong.org

www.jimdenevan.com

www.fundacionnmac.org

www.cdan.es

www.omacolectivo.com

Aquí tienes algunos nombres de artistas que han trabajado en la naturaleza, hay muchas referencias tuyas en la red: Robert Smithson, Michael Heizer, Christo Javacheff, Agustín Ibarrola, Eduardo Chillida, Richard Long, Dennis Oppenheim, Walter de Maria, Richard Nonas, Fernando Casás, Juárez y Palmero, Andy Goldsworthy.

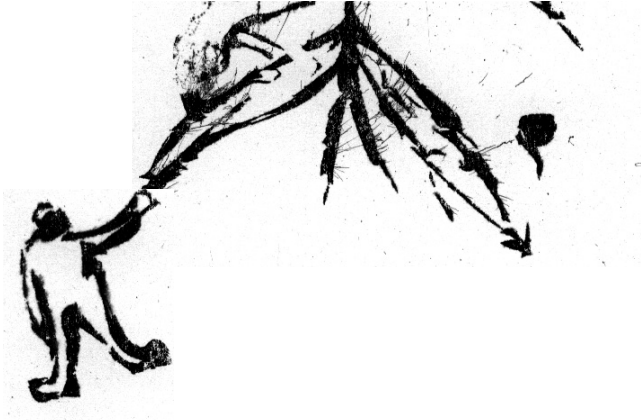

Respeto hacia lo que nos rodea. Observación y atenta mirada. Y después: podremos atrevernos a crear, a generar algo nuevo desde lo visto, desde lo apprehendido.

¿Qué objetivos tiene el proyecto?

- Dar a conocer un espacio cercano y atractivo como es la Casa de Campo con sus singularidades en cuanto a flora y fauna."
- Presentar el tema Arte en la Naturaleza a niños y niñas de un modo dinámico, desde la experiencia y la acción.
- Fomentar la creatividad empleando recursos, técnicas y lenguajes, en principio desconocidos para los niños.
- Favorecer miradas desde la expresión artística y no solamente desde el conocimiento y el dato puntual y científico.

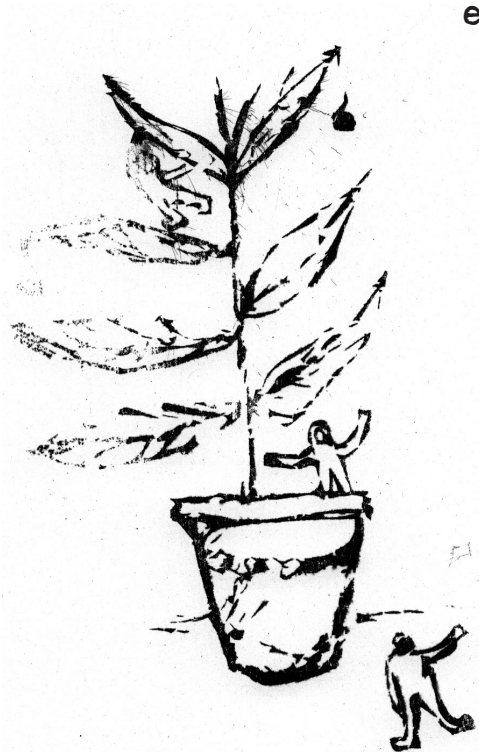

”
”
Aquello que se aprende de memoria, se olvida. Aquello que se vive y se experimenta, se incorpora como propio.

- Hacer sentir los espacios naturales de la ciudad como algo propio que se disfruta y se comparte con los demás.
- Potenciar la curiosidad por el arte actual y el medio natural.
- Desarrollar diferentes capacidades: trabajar en grupo, favorecer la escucha y la atención.
- Conocer y ampliar un vocabulario esencial en torno a la naturaleza y el arte actual.

ESTRATEGIAS DE CREACIÓN

**En el patio, en el parque más cercano,
en los tiestos de la clase...**

- Actuaremos desde el compromiso con la sostenibilidad. En la actividad que realizamos debemos ser conscientes de los materiales que se utilizan, si se pueden reciclar o no, qué tipos de pigmentos y pinturas se emplean, cómo interfiere nuestra actividad en el entorno...
- Cuando actuemos en espacios públicos —jardines, parques, bosques...— el lugar ha de quedar como lo encontramos. Trataremos con respeto a la naturaleza considerándola como organismo vivo y frágil.
- Unas buenas fotografías pueden ser imágenes interesantes que luego podremos emplear como base de carteles, creación de escenografías, cromos...

- Podemos incorporar pequeñas propuestas de Land Art a las actividades cotidianas del aula, mezclándolas con los temas del currículo.
- Os proponemos aquí **algunos modos y actividades para acercarse al Land Art**. Es importante que se tomen decisiones y que se analice por qué se toman (¿ponemos muchos o pocos elementos, de un mismo color, grandes o pequeños, describiendo alguna forma concreta, colgados o pegados...?)
- Sería interesante que el modo de hacer tuviera que ver con lo que se quiere contar, con los sentimientos que se intentan despertar.
- Hacer preguntas para sorprenderse con las respuestas.
- Una vez que la instalación de Land Art esté completada, miremos, pensemos, volvamos a

preguntarnos: ¿cómo se relaciona la pieza con el entorno, qué color predomina, está muy lleno o vacío, da sensación de quietud o de movimiento, tiene mucho volumen o todo es plano y está pegado al suelo...?

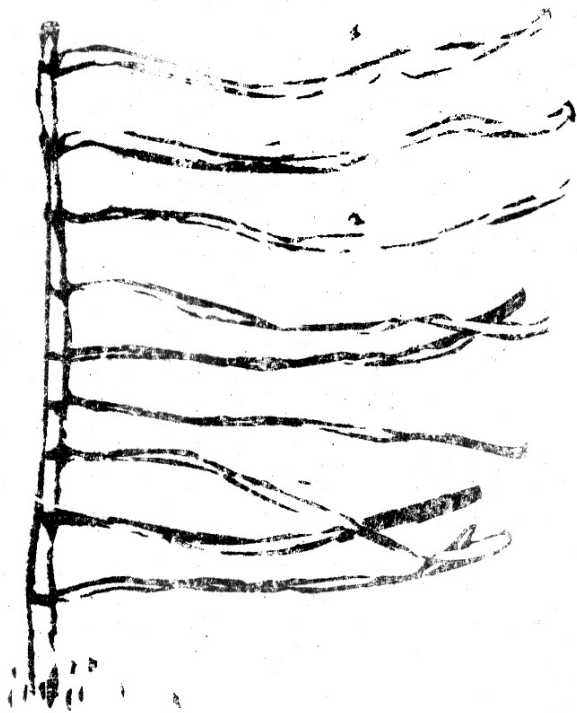
- ¿Cómo se vería lo que hemos hecho en otra estación del año, entre niebla, con nieve, con las hojas del otoño por el suelo?
- ¿Qué animales se podrían sentir a gusto cerca de nuestra obra, las mariposas porque tiene mucho color, las moscas porque huele mal o se camuflan en los colores oscuros, los pájaros porque hay elementos que podrían utilizar para hacer sus nidos...?
- Intentamos educar la mirada, saber que todo: las cosas, los objetos, la naturaleza cuenta, habla.

Crear desde el juego

En el arte hay una parte importante de improvisación, siempre entendida como proceso generativo: los castillos de arena, los ríos que los niños hacen con el agua de la fuente, las montañas de piedras... son fruto de un encuentro enriquecedor y creativo con el espacio.

Observar lo que nos rodea, recoger materiales propios de la estación del año (palos, hojas secas, nieve...) plantear una pequeña acción que luego quedará registrada en fotos son propuestas básicas de Land Art.

Ilustrar/recrear desde la naturaleza

a través de poemas y textos

En ocasiones, como ocurre cuando nos enfrentamos a la hoja en blanco, el niño necesita referencias, apoyos que le permitan crear desde un texto o una idea dada (tema).

En el trabajo del aula se pueden proponer pequeñas historias, poemas, frases... a las que se les puede dar forma en la naturaleza.

Ejemplo: Ilustrar un poema que nos habla de la sombra: "rellenar" la sombra de un árbol con materiales encontrados -hojas, cortezas del tronco, palos...-. Crear así una imagen atractiva que nos permite ver cómo se mueve la sombra, cómo cambiante (si una nube pasa desaparecen las sombras) puede ser convertido en algo más duradero.

La misma sombra "rellena" de libros es una imagen hermosa para el día de la biblioteca o el día del libro...

Simbolismos y metáforas

Podemos hacer otras lecturas de la naturaleza cuando incorporamos elementos que no tienen nada que ver con ella.

¿Qué título le pondríamos a un árbol rojo? ¿Y a un árbol cubierto con nuestras ropas, a un árbol vestido?

¿Y a un árbol en el que, en lugar de frutos, de sus ramas cuelgan platos o cucharas o juguetes...?

Jugar con símbolos cercanos, con metáforas que ayuden a generar imágenes atractivas desde y en la naturaleza.

Observar para crear

Hay hojas con forma de corazón, piedras de diferentes colores, ramas que parecen lanzas... Objetos cuya forma nos recuerda a otros y que hacen volar nuestra imaginación.

Observar, recoger materiales, jugar con la repetición (el impacto visual es mucho mayor

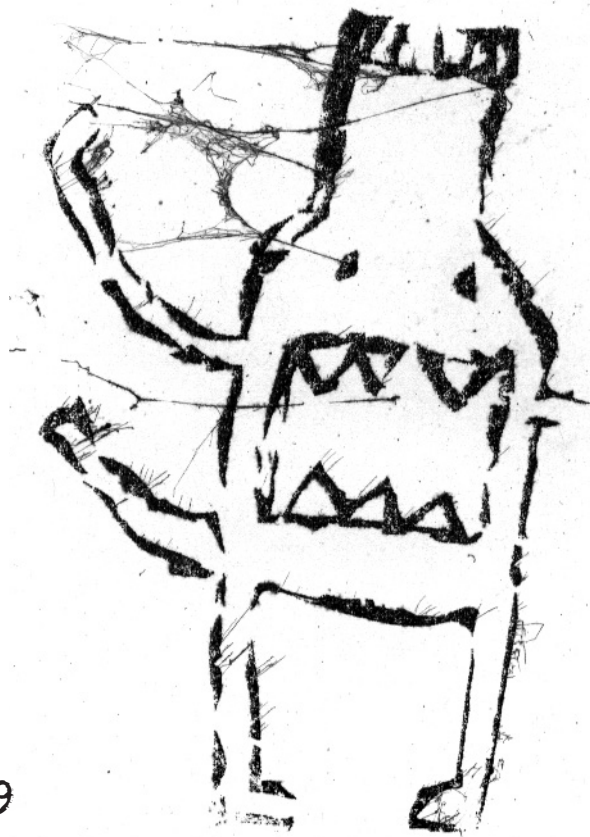
cuando nos encontramos con cien piedras apropiándose de un espacio, dispuestas de un determinado modo, que un único elemento dialogando con el entorno) y generar formas nuevas, discursos diferentes.

Actividades

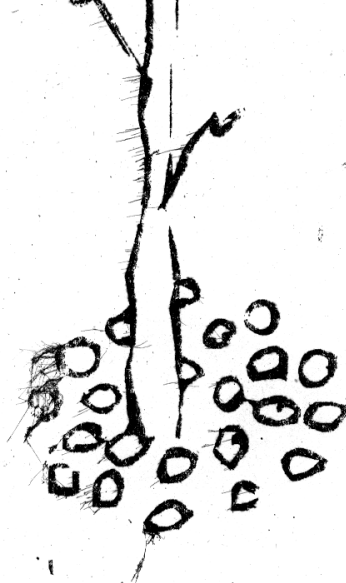
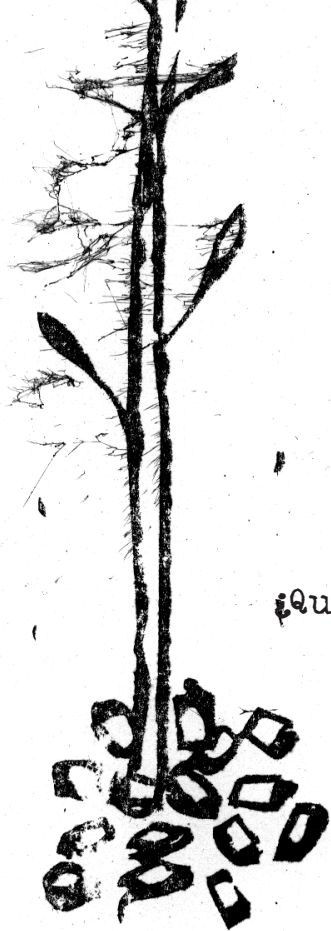
- **Vestir** (cubrir, envolver...) árboles: con sus bufandas, chaquetas...
- **Jugar a establecer conexiones** entre árboles u otros elementos del parque (árbol-roca, mesa-lago...) haciendo cadenas humanas, con la ropa, con caminos de piedras u hojas...
- **Hacer ordenaciones alrededor de árboles:** con sus ropas, con hojas con palos, con materiales reciclados...
- **Jugar con sus siluetas:** un niño se tumba sobre el suelo y el resto "dibuja", define la silueta con diferentes materiales (hojas, palos, piedras, bolas de papel de colores...).
- **Con cuerdas de colores de algodón natural:** colgar objetos (el árbol del reciclaje, el retrato del grupo -cosas que nos gustan...-).
- **Con harina o pigmento:** trazar líneas en medio de las formas orgánicas, rellenando plantillas hechas en el aula en cartón (formato grande) de animales, objetos..., círculos o estructuras cerradas, jugar con el viento lanzando puñados (fotografiar).
- **Con materiales reciclados:** colgar, hacer agrupaciones, crear personajes que se relacionan entre sí...
- **Buscar imágenes para unos textos:** crear unos marcos de fotos en cartón tipo fotos Polaroid, en los que se incorpora un poema, un pequeño cuento... ¿qué imagen nos servirá para poder visualizar esas palabras? Ejemplo: poema de amor – dos árboles que están juntos en la base o en la copa, dos ramas que se tocan... (Se puede potenciar la imagen señalando con un círculo de piedras desde dónde hay que mirar).

- **Jugar con los elementos atmosféricos.** Ejemplo: si hay viento, hacer muchas tiras largas de papel de colores o plástico fino y atarlas o pegarlas en paralelo a una cuerda. Situar la cuerda en contra del viento, atada entre dos árboles.
- **Jugar con sombras:** rellenar con materiales (hojas, palos, piedras...) la sombra que se elija (de un árbol, de una mesa, de la portería de fútbol...) observar cómo se mueve, cómo le afecta el paso del tiempo.
- **Componer un rostro, imitando al artista del barroco italiano Arcimboldo, con materiales naturales (hojas, plumas, piedras...) y artificiales (trozos de tela, papel).**
- **Realizar siluetas de animales con los mismos materiales.**

- Realizar cometas o redes con ramas y lanas de colores. Posibilidad de colgarlos.
- Construir mini-tiendas de campaña: pirámides de colores, con ramas y telas de colores o papel.
- Realizar collares de hojas con cuerda de algodón y alguna pieza como macarrones de colores (objeto para que se lleven puesto).
- Crear un Manto del Bosque, una especie de alfombra, tipo colcha de patchwork, con los diferentes grupos de elementos que encuentren: palos, piedras, ropa, combinados con huecos vacíos, de modo que el resultado final parezca un manto artificial en el suelo.
- Representar, con elementos naturales (teniendo en cuenta su tamaño, forma, color...) a los compañeros que posan en una especie de foto de grupo; después cambiar los papeles de retratados y artistas. Se puede explicar por qué ese elemento representa mejor que otro a cada compañero.
- Plantillas: con los pigmentos y/o materiales de color que podamos utilizar, y tomando como plantilla una hoja, un trozo de madera plano, etc... crear una composición de formas a partir del hueco vacío de la plantilla que hemos utilizado y sobre la que hemos echado el pigmento.

¿Qué título pondríamos
a la instalación?

¿Qué sensación transmite?

¿Es bonito lo que hemos hecho?

Glosario de términos artísticos

Arte efímero: Arte que no pretende perdurar, que se realiza con materiales muy vulnerables al tiempo.

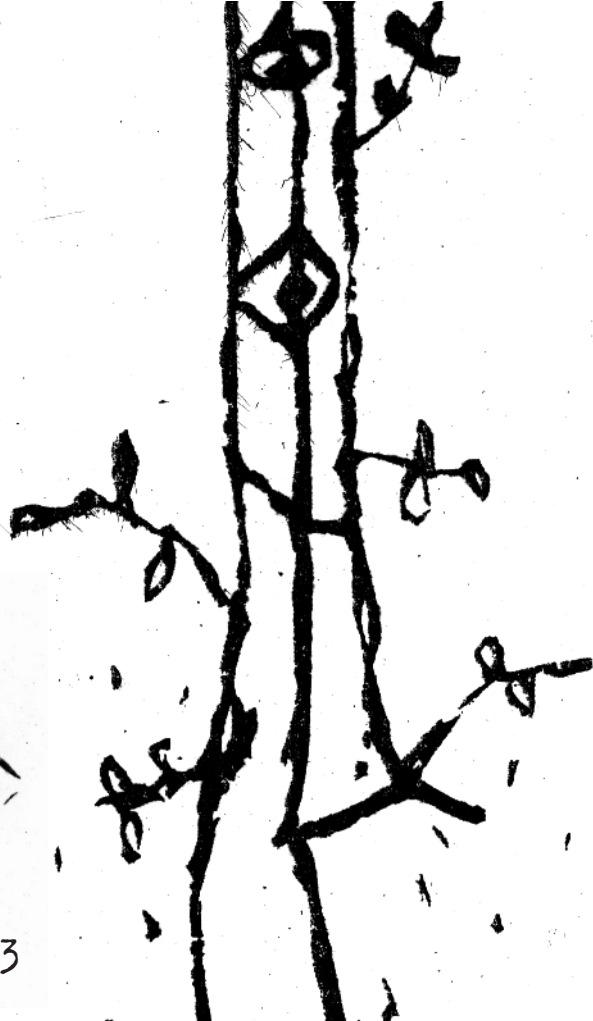
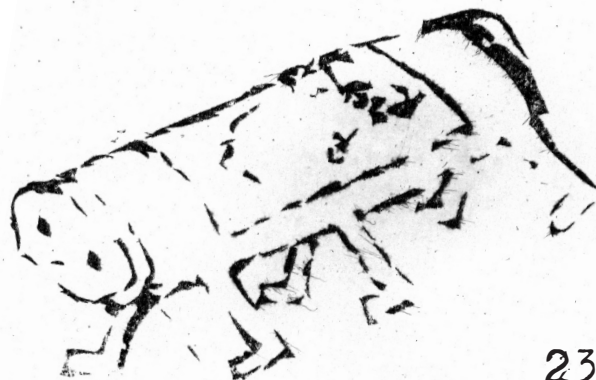
Apropiación: Acción y resultado de tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella. En arte: Ocupar un espacio con una finalidad artística (instalación...). Incorporar obras artísticas o partes de obras, elementos u objetos a una pieza final reutilizándolos y ofreciendo al espectador otra lectura.

Contemporáneo: Que existe al mismo tiempo o es de la misma época que otra persona o cosa. Arte contemporáneo: arte actual.

Instalación / instalaciones artísticas: Término con el que se denomina a los trabajos artísticos en los que desaparece el concepto de obra de arte como un único objeto para referirse a la conjunción de una serie de elementos que son los que otorgan un sentido unitario a la obra.

Intervención / intervención artística: Trabajo de un artista sobre un objeto o espacio para modificar el aspecto inicial del mismo.

Improvisación: Jugar con la espontaneidad, la sencillez, la naturalidad. Trabajar, en el arte, sin objetivos premeditados.

Créditos

Diseño, maquetación, contenidos:

www.amanocultura.com

Colaboran en este proyecto:

Lucía Blanco, Manu Pérez de Arrilucea
y Samuel Alonso Omeñaca.

Este material ha sido elaborado de un modo artesanal con materiales reciclados
y pertenece a una serie limitada de 40 unidades.

Marzo 2009.

¡MADRID!

ÁREA DE GOBIERNO
DE MEDIO AMBIENTE