

LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ARTÍSTICOS TRADICIONALES EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Mª Pilar SORIANO-SANCHO¹, Mª Antonia ZALBIDEA-MUÑOZ²,
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales ^{1,2}
Universidad Politécnica de Valencia^{1,2}

Resumen

Desde hace ya algunos años, la enseñanza de las bellas artes está integrada en el sistema universitario español. Esta integración ha sido un argumento ampliamente estudiado, como pudimos comprobar en el congreso celebrado recientemente "Las enseñanzas de las Bellas Artes en el Espacio Europeo de Educación Superior / Fine Arts Training and the European Higher Education Area" en la Universidad Politécnica de Valencia. Pero, las llamadas artes menores, o artes decorativas, suponen un legado que se está perdiendo, y que sólo unos pocos herederos de la maestría de nuestros antepasados, son partícipes de un saber en peligro de extinción.

¿Es nuestra labor, como docentes universitarios impedir que dichos saberes tradicionales se pierdan?

Nosotras pensamos que sí, que podemos recuperar parte de esa sabiduría tradicional, y transmitirla a nuestros alumnos. ¿Y cómo hacerlo? No podemos integrar las enseñanzas de las artes decorativas dentro de un plan de estudios de Bellas Artes basado exclusivamente en la creatividad, que hace años que abandonó el academicismo; pero sí podemos dar a conocer técnicas antiguas que se están perdiendo, aunque sea a un reducido número de alumnos, a través de los Cursos de Formación Permanente.

Palabras Clave: *Bellas Artes, artes menores, cursos formación permanente, estucos.*

1. Objetivos

El principal objetivo de esta comunicación es esclarecer la importancia de la integración de los procedimientos artísticos tradicionales en la enseñanza universitaria, para evitar que se pierda el legado que nos dejaron los artesanos tradicionales.

El componente formativo esencial utilizado para este fin, reside en que se contribuye específicamente a educar y desarrollar la sensibilidad artística hacia el lenguaje de la materia y de las formas, ampliando conocimientos y ensanchando el campo perceptivo e instrumental del alumno, lo que le permite abordar con mayor profundidad el conocimiento de las artes plásticas tradicionales. Mediante planteamientos empíricos, el alumno adquirirá un lenguaje formal básico, unas destrezas o habilidades específicas necesarias para iniciarse con aprovechamiento en dichos estudios. Así como un conocimiento inicial de las técnicas y los materiales, además de valores y actitudes inherentes, a fin de que pueda encaminarse hacia estudios específicos al trabajo artístico de carácter artístico-profesional.

Entre otros, pretendemos que a través de los cursos de formación permanente, en los que se incluyen materias y maestrías que hoy en día estamos perdiendo, contribuir a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades:

1. Conocer el vocabulario básico, los materiales específicos más comunes y sus lenguajes expresivos de las diferentes maestrías propuestas en los diferentes cursos de formación.
2. Conocer e identificar las herramientas y procedimientos básicos, su uso y eficacia práctica.
3. Reflexionar sobre los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se refiera, situándolas en la sociedad y cultura a la que pertenecen.
4. Apreiciar los valores plásticos propios de las obras específicas del taller a que se refiera, como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.
5. Utilizar con destreza, a nivel de iniciación, las herramientas y procedimientos básicos, propios del taller artesano de que se trate.
6. Producir e interpretar obras sencillas, utilizando las técnicas y valores plásticos propios del taller artesano específico de que se trate.
7. Expresar la creatividad a través de las realizaciones propias del taller artesano.
8. Utilizar las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con el taller artístico de que se trate.

2. Descripción del trabajo

Nos vamos a centrar en nuestra experiencia profesional, basada en la integración del procedimiento de trabajo de los artesanos estucadores en las enseñanzas de las bellas artes a través de cursos de formación permanente realizados en de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta experiencia, se trata de un curso orientado principalmente a alumnos de restauración de pintura mural. Son alumnos que deben conocer las técnicas murales, para saber cómo afrontar su restauración. Una gran familia de las técnicas murales, son los estucos tradicionales a la cal. Hoy, pocos son los maestros estucadores que conocen el desarrollo de estas técnicas de cómo sus antepasados las trabajaban y las hacían llegar a los jóvenes aprendices, por lo que nos parece un lujo, contar con la presencia de un maestro estucador, que ha transmitido a los alumnos parte de sus enormes conocimientos.

Pero precisamente por este motivo, este curso no interesa únicamente a los alumnos de restauración de pintura mural, sino a todo alumno de Bellas Artes interesado en el conocimiento de las técnicas pictóricas tradicionales y de las técnicas murales.

Existen manuales, como "Guía práctica de la cal y el estuco" [1], que definen muy detalladamente y con gran claridad los procesos a realizar para poder obtener diferentes estucos a la cal. Paso a paso, este manual, nos explica los procedimientos que hay que seguir para hacer estucos a la cal, pero la realidad es que una técnica de este tipo no puede ponerse en práctica partiendo únicamente de una o varias referencias escritas. Hace falta ver la maestría de un estucador, tocar los materiales, elaborarlos, y poner en práctica lo aprendido, practicando mucho, para lograr hacer un trabajo similar al de los grandes maestros estucadores de antaño.

La posibilidad de contar con una persona experta en el trabajo de dichos materiales y técnicas, nos permite:

- * Una mayor exploración y experimentación de distintos materiales, soportes, recursos técnicos y tecnológicos propios de la disciplina del estuco.
- * El reconocimiento de las diversas posibilidades de materiales, herramientas y soportes de acuerdo al tipo de estuco que se quiera realizar.
- * La Combinación de los materiales y procedimientos en producciones artísticas.
- * La Realización de experiencias con materiales, técnicas, soportes y herramientas tradicionales.

*Reconocimiento y diferenciación de distintas técnicas y tecnologías, procesos y resultados obtenidos en las realizaciones de los diferentes estucos realizados en el curso.

La universidad no es el único ente preocupado por la recuperación de estos oficios artesanales, hay sectores, como el de la construcción ecológica, que ven en las técnicas tradicionales de pintura y decoración, una salida, un camino a seguir para el desarrollo de la sostenibilidad en la construcción. [2].

Es pues, un tema que preocupa a la sociedad, y no únicamente al sector universitario. Pues la universidad ante todo, es un medio para la enseñanza y la formación de futuros profesionales, pero debe estar interconectada con la sociedad y responder a sus demandas, para que el actual alumno, que será el futuro profesional, responda a esas demandas de la sociedad, gracias a los conocimientos adquiridos en su formación universitaria. ¿De otro modo, qué sentido tendrían los estudios universitarios?

La metodología que hemos seguido en el curso, ha sido aquella conocida como Modelo Personal: a través del cual hemos proporcionado prácticas que atiendan a la individualidad de cada uno de los alumnos promoviendo la independencia productiva desde su personalidad. Para poder realizar dichas prácticas, era necesario introducir ciertos conocimientos básicos sobre la composición de los materiales a utilizar, las diferentes técnicas o modalidades de estucos.... Todo ello se facilitó a través de apuntes escritos en los que abordamos el tema a tratar a través una breve introducción histórica los estucos, de una definición correcta y adecuada, que nos permitió profundizar en la materia y poder ver cuando y por qué han sido elaborados, y los motivos por los que una técnica tan en auge en otros tiempos. Pasando a tratar las razones por las que ha dejado de utilizarse, dejando de lado los materiales tradicionales para introducir componentes sintéticos o industriales, que aportan rapidez de ejecución, pero no se aproximan ni de lejos a los resultados obtenidos con los materiales tradicionales.

Tras esta introducción teórica entregada en apuntes, se procedió a la realización de las prácticas, en las que el procedimiento ha sido siempre el mismo: el maestro estucador elaboraba su estuco, mientras los alumnos tomaban nota y observaban el proceso de ejecución técnica. Al finalizar el maestro estucador, cada alumno elaboraba su estuco con la supervisión del maestro estucador y el resto de profesores.

3. Resultados

Pudimos constatar la gran afluencia de alumnado y el nivel de implicación de este, debido a la alta asistencia de este a las clases. El gran interés y la curiosidad que ha demostrado todo el alumnado, pues es la primera vez que se imparte un curso de este tipo en nuestra facultad. El tipo de alumnado que ha asistido al curso ha sido de procedencia muy variada; estudiantes de conservación y restauración, aue ha asistido con el fin de conocer unos materiales y técnicas que puede que en un futuro tengan que restaurar. Restauradores profesionales, que ya se han enfrentado alguna vez a una obra de éstas características, y deseaban conocer mejor de qué se componen y cómo están ejecutadas; pero otros alumnos, eran trabajadores del mundo de la construcción, que no han tenido la oportunidad de conocer algún estucador que le transmitiese los conocimientos de tal técnica, y esperaban aproximarse al mundo del estuco tradicional de cal para, quien sabe, si poderlo poner en práctica alguna vez.

4. Conclusiones

La experiencia de insertar en la enseñanza universitaria la enseñanza de una técnica pictórica decorativa en peligro de extinción ha sido muy positiva. No podemos permitir, como docentes

universitarios y restauradores-conservadores, que un legado artístico tradicional se pierda como tantos otros.

La acogida por parte de los alumnos, es muy positiva y entusiasta, aunque no hay que olvidar que el fin de ofrecer estas enseñanzas, no es que aprendan a desarrollar dichas técnicas, pues la universidad no debe convertirse en una escuela de artesanía, sino que se pretende que los futuros restauradores tengan unas nociones básicas de cómo han sido elaboradas ciertas obras, para poder afrontar su intervención de restauración, conociendo más profundamente tanto los materiales constituyentes de la obra, como su forma de aplicación.

El carácter eminentemente práctico de este curso ha favorecido en gran medida el balance tan positivo extraído de esta experiencia.

5. Fotografías

Fig. 1. Ejemplo de estuco en una típica fachada modernista valenciana.

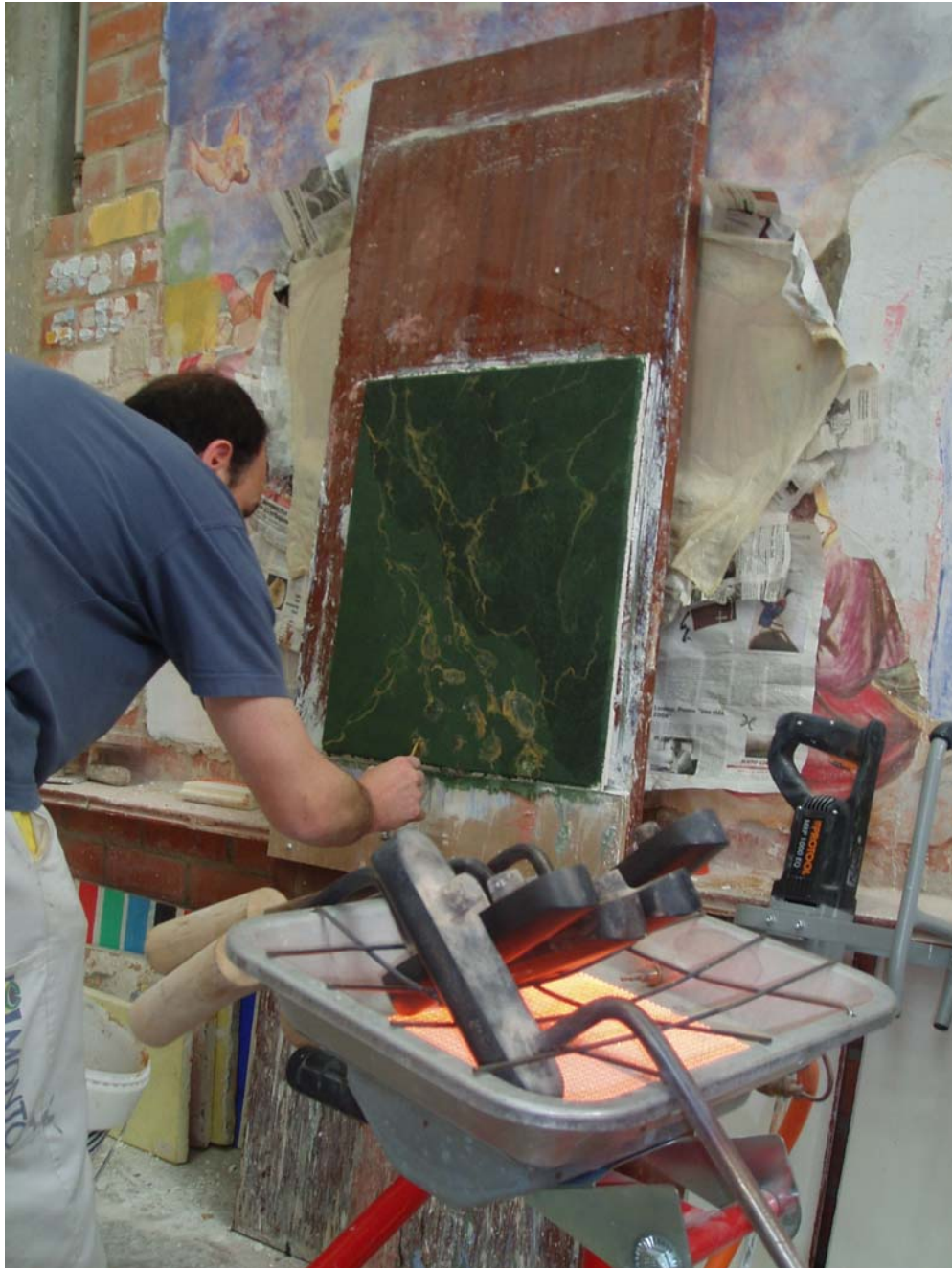

Fig. 2. Maestro estucador elaborando un estuco a fuego.

Fig. 3. Maestro estucador elaborando un estuco tipo "destonificado"

Fig 4. Grupo de alumnos colaborando en la preparación de los materiales

6. Referencias bibliográficas

- [1] VVAA. *Guía práctica de la cal y el estuco*. Editorial de los oficios. 1998, León.
- [2] ZALBIDEA MUÑOZ, Mª Antonia. "Los morteros tradicionales. Un resurgir de las técnicas artesanas del estuco". *Revista Ecohabitar*, nº 17, Olba, Teruel.