

Arte para la integración

La juventud está rodeada de manifestaciones artísticas como el cómic y la publicidad, aunque muchas veces no las identifiquen como tales. Estos elementos, muy relacionados con la corriente artística del Pop Art, ayudan a la integración sociolaboral de jóvenes que han abandonado sus estudios y al desarrollo de su creatividad, autonomía y sentido crítico.

ASOCIACIÓN SEMILLA

Es importante partir de los intereses de las personas implicadas.

PROYECTO ACOGIDA
DE LA ASOCIACIÓN SEMILLA
Equipo integrado por Carlos Candel
Rodríguez, Juan Lozas Cubero, Esperanza
Martín Reyes, Francisco Javier Romeo Biedma
y María Del Mar Serrano Fernández.

Esta experiencia ha sido desarrollada por un grupo de más de un centenar de jóvenes que participaron en el Proyecto Acogida de la Asociación Semilla para la Integración Social del Joven a lo largo de todo el curso 2003-2004. La Asociación Semilla nace en 1974 en Villaverde Alto, constituyéndose legalmente en 1982 y declarada Obra de Utilidad Pública en 1984.

Desde entonces su acción se ha ido en camino hacia la integración social de los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos. La Asociación se propone, por tanto, construir junto con éstos un Proyecto Educativo en el que se incluya una formación profesional, humana y cultural. Entre otros proyectos desarrolla un itinerario de formación destinado a facilitar la inserción laboral de jóvenes en

riesgo social. Estos jóvenes frecuentemente presentan un bajo nivel de motivación y, en ocasiones, dificultades de relación que pueden causar limitaciones en el aprendizaje. El Proyecto Acogida supone el inicio del proceso formativo. El itinerario de formación continúa posteriormente con un programa de formación prelaboral y, por último, con otro de acompañamiento al mundo laboral.

El Proyecto cumple las funciones propias de la Integración Social. En el caso del Proyecto Acogida, esta función integradora se desarrolla en tres áreas de actuación educativa: desarrollo personal, cultural y artístico. El Arte es precisamente el eje generador del desarrollo de la propia acción educativa. La finalidad de este tipo de formación es potenciar la conciencia o reciprocidad sociales del individuo, al mismo tiempo que su singularidad.

No se trata de un taller destinado a minimizar los riesgos sociales del joven a través de la manualidad, sino una apues-

ta por generar alternativas mediante una educación artística que posibilite la comprensión y el uso del lenguaje de la imagen plástica a la vez que se desarrolla la capacidad estética. Y esta comprensión, más que el fruto de la asimilación de unos contenidos de Arte, será la suma de diversas variables conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Por eso los principales objetivos son:

- El desarrollo de la autonomía, entendida como la capacidad del joven para dirigir por sí mismo su propio proceso personal.

- El desarrollo de la comunicación, entendida como la capacidad de generar y recibir mensajes estéticos.

- El desarrollo del sentido crítico, como capacidad de analizar mensajes verbocónicos, situarlos en el contexto en que se inscriben y poder hacer una lectura crítica de las actuaciones culturales a las que aquellos hacen referencia.

- El desarrollo de la creatividad, como capacidad que proporciona nuevas di-

mensiones a la representación artística, asociada a diversos lenguajes expresivos o alcanzada a través de una lectura nueva de los productos artísticos ya existentes.

Es importante partir de los centros de interés propios de los jóvenes, de forma que la incorporación de los nuevos contenidos no dificulte el proceso creativo. Hablamos de proceso creativo, ya que la experiencia se basa en un método en el que es el joven, y a veces el grupo, el que genera nuevas alternativas dentro de su recorrido artístico. El educador es, por lo tanto, un dinamizador que, además de ir dando pautas para propiciar ese desarrollo creativo del que hablamos, participa activamente en el proceso de crecimiento grupal.

En este caso se inicia este proceso con un tema generador actual, cercano a los jóvenes y con un marcado carácter reivindicativo y social, muy propio de la etapa evolutiva que atraviesan los chicos a los que va dirigido el Proyecto. Se trata de la corriente artística del Pop Art, con sus referencias a la publicidad y al cómic, prototipos de medios de comunicación de masas.

El camino hacia la abstracción

Uno de los principales inconvenientes que nos encontramos en esta experiencia es la dificultad de hacernos entender por los jóvenes. No siempre los contenidos son sencillos, y en numerosas ocasiones tienen un complejo nivel de abstracción. La situación se complica más con los jóvenes no hispano-hablantes.

En relación con los rostros estilo Pop Art, algunos chicos tienen ciertos problemas a la hora de dibujar simplemente el contorno de los rasgos más característicos del rostro. Un buen número de ellos se enfrasca en un complejo dibujo de trazos y sombras que intenta más parecerse a un autorretrato que al sencillo boceto necesario para desarrollar satisfactoriamente el trabajo. A la hora de seleccionar los colores tenemos que poner muchos ejemplos previos para que entiendan el verdadero concepto que se quiere transmitir y, sin embargo, muchos siguen empeñados en recortar un pelo amarillo cuando se trata de jóvenes rubios, o un pelo negro cuando se trata de jóvenes morenos. Es fundamental haber trabajado con anterioridad la expresión a través de los colores, saber diferenciar un color frío de otro cálido y analizar qué nos sugieren las diferentes gamas, interpretar la profundidad de los colores y distinguir diferentes planos cuando se utilizan sobrepuestos unos sobre otros. De esta forma, algunos usan colores cálidos y de tonos claros para componer la cara sobre fondos oscuros y fríos, de manera que sea el rostro el que resalte. Sin embargo, otros usan colores cálidos de tonos fuertes para el fondo para darle especial importancia.

El concepto más difícil con el que nos encontramos es, sin duda, el de los caligramas. Algunos jóvenes se ajustan a los bordes preestablecidos por el propio contorno del rostro, otros utilizan el caligrama para dibujar algunos rasgos (boca, nariz, cejas...) y otros se expresan de una forma mucho más personalizada, utilizando símbolos y técnicas propias de la expresión juvenil (graffiti, tatuajes, dibujos integrados en el rostro, etc). Una chica, al escribir las letras, utiliza colores para identificar los estados de ánimo que describe de su propia personalidad: "A veces estoy de mal humor", en azul oscuro; "A veces tengo buen humor", en plateado. Otro sitúa las palabras "mala leche" en las cejas, identificando el mal humor con un gesto muy representativo de esta sensación (ceño fruncido). Otro escribe en su frente "Soy muy paciente", dando a entender que para él el hecho de ser tranquilo está muy relacionado con la actividad mental.

Somos creadores

Iniciamos nuestro recorrido, que se va a dilatar con una serie de actividades a lo largo de todo el curso, visionando una serie de películas que nos sirven como primera toma de contacto con el mundo del Pop Art: Video-fórum: Pop Art y películas inspiradas en los cómics. La primera es un vídeo documental que analiza todos los aspectos relacionados con la corriente artística que nos sirve de nexo de unión. Las siguientes tienen como tema fundamental el cómic. Antes y después de ver las películas analizamos aquellos aspectos que nos parecen más interesantes (planos utilizados, colores, viñetas...) y se extrapolan al uso del cómic. Para facilitar la comprensión de los contenidos, el educador de referencia dibuja en la pizarra cada día aquellos recursos que se utilizan en el cómic y que también detectaremos en las películas (tipos de planos, viñetas, colores más frecuentes, bocadillos, efectos especiales, etc.).

Posteriormente nos dividimos en grupos más pequeños y analizamos cómics, intentando identificar los contenidos que

prefiere expresar calor o pasión, le servirá mejor un color cálido como el rojo, según han visto previamente en Teoría del Color.

Calcando diferentes elementos del rostro en las cartulinas de colores, recortando éstas y pegándolas unas encima de otras, obtenemos un resultado que se asemeja bastante a los murales utilizados por los artistas más representativos del Pop Art, que intentaron plasmar en ellos imágenes de los personajes más populares de la época, dando a sus obras un carácter de crítica de la cultura de masas.

Para completar la obra, utilizamos las descripciones de nuestra persona y elegimos algunos detalles que nos parecen atractivos. Mediante la técnica del caligrama los situamos sobre la obra y los escribimos de forma que las propias palabras dibujen formas sugerentes y acordes con lo que queremos transmitir a cualquiera que los observe.

La última actividad, **El rostro del Proyecto Acogida**, consiste en un rostro creado como si fuera un retrato robot. Para las dos últimas obras, los jóvenes recortan al menos una parte de cada rostro (tienen un juego completo de fotografías de rostros de todos los compañeros, las mismas que se emplearon para la actividad anterior) y las ensamblan unas junto a otras para crear el resultado final, un rostro en el que aparecen reflejados todos los participantes. Se sacan ampliaciones, una queda en blanco y negro (pegada sobre un soporte de madera de 80 × 120 centímetros) para observar el rostro creado, mientras que en la más grande (de 210 × 120 centímetros, coloreada sobre el suelo y fijada después a un panel de madera) se intenta dar un

carácter expresivo típico de la corriente Pop Art, por lo que se da especial importancia a los colores.

Juntos a mejorArte

El resultado final de este proyecto se plasma en la creación de una instalación compuesta de varias obras audiovisuales que recogen el proceso de creación desde su inicio: el nombre que los jóvenes le dan es Juntos a mejorArte. La exposición consta de:

- Un álbum con las fotografías de todos los participantes.
- Un panel de metacrilato oscilante en el que se han pegado por ambas caras los rostros de cartulina creados en la actividad de Mi rostro en Pop Art.
- El rostro del Proyecto Acogida en blanco y negro.
- El rostro del Proyecto Acogida en color.
- Un vídeo que recoge todo el proceso.

Tanto el álbum como el panel de metacrilato conservan el carácter individual de la obra con el que cada uno se ha identificado y, por otro lado, El rostro del Proyecto Acogida en blanco y negro y en color recogen la imagen de grupo, el paso de lo individual a lo plural.

La exposición, abierta a familiares, amigos y educadores de la Asociación Semilla, es presentada y guiada a lo largo de todo un día por un grupo de jóvenes que se encarga de dinamizar el recorrido por todas las obras y que aporta sus propias experiencias en la creación de éstas.

Cabe destacar la capacidad de expresión de los jóvenes en todos los ámbitos tratados en este proyecto y el pro-

ceso de personalización que la obra va experimentando a lo largo de todo el camino. Los jóvenes logran transmitir a los demás, ya sean padres, educadores, compañeros o amigos, el punto de vista con el que ellos mismos se miran; potencian todas esas capacidades que les hacen diferentes al resto y esas otras que les acercan al grupo y, por lo tanto, al entorno que les rodea, y dejan a un lado sus propios miedos, prejuicios o razonamientos propios de una sociedad consumista en la que todo se vende y en la que, a veces, el producto deja de ser útil cuando no tiene una buena campaña publicitaria.

para saber más

- ▶ Barnhart, Duane; Barnhart, Angie (1999): *Cómo dibujar cómics: la creación de personajes*. Barcelona: Idea Books, D.L.
- ▶ Gasca, Luis; Gubern, Romà (1994): *El discurso del cómic*. Madrid: Cátedra.
- ▶ Lippard, Lucy R. (1993): *El pop art*. Barcelona: Destino.
- ▶ Producciones Televisión Española (1993): *Pop Art*. Madrid: Divisa Ediciones (col. La Gran Galería, vídeo n.º 11). <http://www.semilla.net>