

El dibujo negociado y el desarrollo de la inteligencia emocional de estudiantes de Bellas Artes. Referencia artística: William Kentridge

Negotiated drawing and the developmen of emotional intelligence with Fine Arts students. Artistic reference: William Kentridge

LAURA DE MIGUEL ÁLVAREZ
Universidad Complutense de Madrid (España)
laura.demiguel@ucm.es

Recibido: 9 de junio de 2023
Aceptado: 20 de octubre de 2023

119

RESUMEN: En la programación de una asignatura de dibujo para estudiantes de tercero de Bellas Artes, se incluye una actividad con el título “Ampliación, reducción, negociación”. Con ella, se pretende que los estudiantes entreguen una obra final en gran formato que previamente haya sido planteada y estudiada en pequeño formato. Para motivar al estudiantado, se escoge como referencia al artista William Kentridge, presentándoles su trabajo y la diversidad de formatos y soportes que utiliza en la producción de sus obras. También se determina que el trabajo sea realizado en parejas y que el concepto que se desee plantear en las obras esté sujeto a un tema de interés común, con cierto carácter reivindicativo y social. Finalmente, los estudiantes ofrecen su trabajos cumpliendo con las premisas marcadas, expresando los aspectos positivos que esta experiencia ha tenido para ellos, al margen de las dificultades encontradas durante el proceso.

PALABRAS CLAVE: dibujo, inteligencia emocional, negociación, proceso, artista.

ABSTRACT: An activity entitled "Enlargement, reduction, negotiation" is included in the program of a drawing course for third year Fine Arts students. With it, the students are expected to deliver a final work in large format that has been previously planned and studied in small format. To motivate the students, the artist William Kentridge is chosen as a reference, introducing them to his work and the diversity of formats and supports he uses in the production of his works. It is also determined that the work should be done in pairs and that the concept to be presented in the works should be subject to a theme of common interest, with a certain vindicatory and social character. Finally, the students offer their work in compliance with the premises established, expressing the positive aspects that this experience has had for them, regardless of the difficulties encountered during the process.

KEYWORDS: drawing, emotional intelligence, negotiation, process, artist.

1. Introducción

El contraste entre el trazo negro y el soporte claro es uno de los rasgos distintivos del artista sudafricano William Kentridge (1955). Pero también lo son sus temáticas en las que visibiliza las desigualdades y el sufrimiento, explorando y representando en su trabajo multidisciplinar “la naturaleza de las emociones humanas y la memoria, así como la relación entre el deseo, ética y responsabilidad” (Borja-Villel, 1999).

Seleccionar este artista como referente para una actividad de la asignatura Producción Gráfica de Dibujo, de tercer curso del Grado en Bellas Artes, es una vía para motivar a los estudiantes hacia la reflexión sobre aquellos temas que les preocupan e interesan, hasta tal punto como para que sea el foco de atención en el establecimiento de una obra artística, a través de un proyecto de dibujo expresivo y reivindicativo.

Al cursar esta asignatura el estudiante de Bellas Artes debe poner en práctica diversas metodologías creativas para el desarrollo de su propio lenguaje artístico. También, pone a prueba su capacidad de relacionar y producir ideas en su proceso creativo, al mismo tiempo que realiza una reflexión, análisis y crítica del trabajo que desarrolla. En todo lo anterior, la capacidad de comprender y dar valor a su discurso artístico propicia el desarrollo de su imaginación y capacidad de interpretación de los problemas artísticos, en relación con el contexto del que formarán parte (Millán, 2023).

En esta asignatura se trabaja a partir de dos premisas importantes. La primera pone al cuerpo humano vivo en el centro del aprendizaje, al trabajar con un modelo de desnudo para dar continuidad a la práctica del estudio, análisis y representación de la figura corporal como proyección estructural del entorno inmediato. La segunda son los tiempos de trabajo en el aula, divididos en horas de clase y horas de trabajo autónomo en el espacio de taller. Los estudiantes que forman parte de cada grupo no necesariamente deben coincidir en otras asignaturas, por lo que el tiempo que comparten en clase supone la oportunidad de dialogar y aprender de los diferentes procesos creativos que se dan en ese mismo espacio-tiempo. Los estudiantes comparten los mismos espacios, pero no así suelen compartir sus procesos creativos en su suceder. Es decir, a no ser que se les ponga como premisa la condición de trabajar en grupo para emprender un reto determinado, los trabajos y proyectos que realizan suelen hacerse de forma individual. Es cierto que la acción de compartir proceso y resultado con una presentación en clase, en la que además del trabajo se valore su capacidad para exponerlo y defenderlo a docente y resto de estudiantado, supone ser una práctica habitual en las diferentes asignaturas del grado en Bellas Artes, pero no tanto el que tengan que trabajar en parejas, para alcanzar una solución artística determinada.

1.1 La inteligencia emocional en la formación del artista

Bajo el título “Ampliación, reducción y negociación” es posible establecer una estrategia de trabajo colaborativo, en el que los estudiantes ponen a prueba su capacidad de escucha, de empatizar con el otro, de hacerse entender y, a su vez, de esforzarse por comprender los intereses y experiencias ajenos. Se persigue así que, además de afrontar el reto de producir artísticamente una obra que funcione estructuralmente en pequeño y gran formato, y que, además, propicie la reflexión directa sobre el tema que representa teniendo como referencia la necesidad de elegir algo que les importe, este proceso se lleva a cabo de manera negociada, persiguiendo así que el hallazgo de un interés común (figura 1), proveniente de una experiencia subjetiva, favorezca el alcance de un resultado reivindicativo y que incite a la autocrítica ya sea

desde un enfoque positivo o negativo (Martínez, 2016), que favorezca el conocimiento, control y desarrollo de su inteligencia emocional.

Un tema muy importante consiste en controlar las emociones: comprender lo que se halla detrás de un determinado sentimiento (por ejemplo, el dolor que desencadena el enojo), aprender formas de manejar la ansiedad, la ira y la tristeza, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestras acciones y proseguir hasta llegar a alguna solución de compromiso (Goleman, 1996, pág. 226).

Fig. 1. Proceso de negociación entre estudiantes durante la actividad “Ampliación, reducción y negociación”, 2023. Fuente: Archivo propio.

Kentridge nos habla de muchas cosas en sus obras, pero de lo que más nos habla es de él. Los temas que representa, sobre todo en su faceta como dibujante, manifiestan todo aquello que le importa, con lo que se siente lo suficientemente implicado y conectado como para dedicar horas de trabajo en la realización de dibujos de gran formato y, sobre todo, para sus animaciones con la técnica del *stop motion*. Al ver estos trabajos se conecta directamente con la perspectiva más emocional de este artista y, con ello, se establece un vínculo con sus preocupaciones y reivindicaciones a partes iguales. Así, cabría pensar que existe la posibilidad de que este artista controle sus emociones al respecto de los temas que trata, al canalizarlos como productos artísticos lanzados frontalmente contra los espectadores que, sin poder escapar, recogen el testigo lanzado por Kentridge para que los sentimientos que provocan sus obras hagan que afloren emociones de todo tipo que nos posicionan moral y éticamente ante lo visionado.

El trabajo realizado por un artista (aun cuando éste es estudiante), conlleva un compromiso consigo mismo y con su entorno, algo que se puso de relieve a partir de la década de los setenta y que sigue vigente hasta hoy (Tortosa Ibañez, 2018). Pero esto toma relevancia y se humaniza más aún cuando, además del reto de que lo representado incite a la reflexión a partir de la expresión artística en formato de crítica, reivindicación, compromiso, los estudiantes deben alcanzar el resultado trabajando en equipo. En este contexto, la identidad y necesidad creativa tiene que ser negociada y establecida a través del diálogo oral y gráfico a partes iguales (figuras 2 y 3).

Fig. 2 y Fig. 3. Estudiantes trabajando de manera simultánea sobre su dibujo, durante la actividad “Ampliación, reducción y negociación”, 2023. Fuente: Archivo propio.

Este hecho propicia que, al mismo tiempo que crean, se relacionen de manera estrecha con sus semejantes. Es entonces cuando toma especial relevancia la necesidad de escuchar y ser escuchado, la puesta en valor del alcance de acuerdos, salir del pensamiento propio y recursivo para buscar la conexión con el pensamiento ajeno, la importancia de hacernos entender y de esforzarnos por entender al otro, la empatía para alcanzar la comprensión y la necesidad de colaboración para sumar, para llegar al resultado final que debe ser entregado en equipo.

Se fomenta así un tipo de actuación en el aula que se basa en el respeto y la tolerancia. Se trata de estudiantes que se forman en un área de conocimiento de su interés, en la que desarrollan sus habilidades y talentos, al mismo tiempo que adquieren determinadas competencias, pero que a la vez experimentan con este tipo de propuestas una poiesis que les saca de su centro (ego) y, desde ahí, les conecta con los demás en la búsqueda de la expresión de temas que les importan a ambos en ese momento, tratando de transmitir emociones y mensajes que nos inciten a la reflexión, sobre todo, de aquello que nos rodea (Talongang Mekeuwa, 2019). De este modo, las líneas de reflexión que plantea Kentridge con su obra, se convierten en referente artístico y punta de lanza a la vez, motivándoles a posicionarse ante el reflejo que emerge de la obra de este artista, actuando para la elaboración de su trabajo desde la empatía, la asertividad, el compañerismo, la cosmovisión y la escucha activa. (UNICEF, 2019)

2. Materiales y métodos

Desde el punto de vista técnico, se propone el trabajo sobre soportes de papel de gran formato (mínimo 150x70cm), utilizando útiles de dibujo mixtos. Se fija un requisito importante y central que deben tener en cuenta, el modelo de desnudo que está presente en todas las sesiones que componen la asignatura, debe ser utilizado para el ejercicio. Puede ser el elemento principal, o

no, de la composición, pero debe aparecer debidamente integrado, tanto en los bocetos iniciales como en el resultado final (de la figura 4 a la figura 27).

123

Fig.4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 y Fig. 8. Selección de bocetos. Proyecto *Sin título*. 2023. Autores: Diego Molinero y Gabriela Grube.

En el inicio de la actividad, los estudiantes colocados en parejas comienzan a debatir sobre la temática que van a escoger para realizar el ejercicio, la cual debe de ser de interés para ambos integrantes.

Fig. 9, Fig. 10, Fig.11, Fig. 12, Fig. 13 y Fig.14. Selección de bocetos. Proyecto *Sin título*. 2023. Autoras: Elián Timón y Rocío Vázquez.

El siguiente paso es trazar las primeras líneas y machas sobre sus cuadernos de apuntes, comenzando a dejar las primeras huellas de forma y estilo, en la búsqueda de ese espacio de encuentro entre sus respectivas poesis. Por un lado, deben analizar las distintas poses que el modelo está ofreciendo para, posteriormente, conectar su estructura y compostura al darle un papel protagonista o más secundario, en la representación que producirán posteriormente sobre el papel de gran formato.

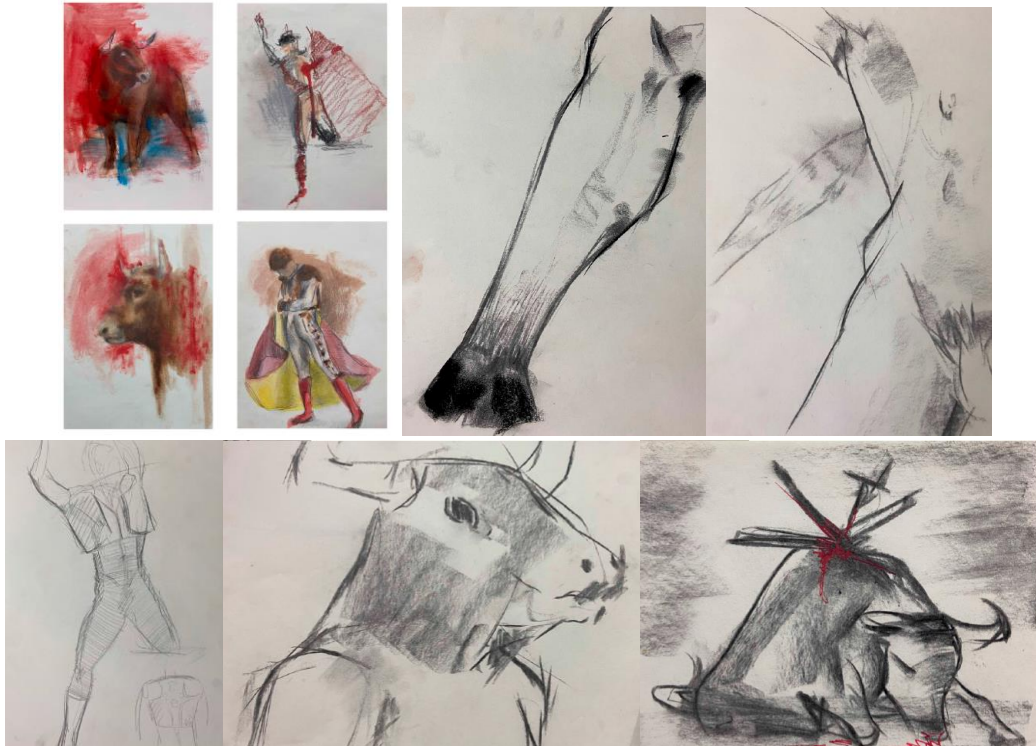

Fig.15, Fig. 16, Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 20. Collage y selección de bocetos. Proyecto *Sin título*. 2023. Autoras: Blanca Cepeda y Claudia Corrales.

Estos primeros dibujos construyen la primera impresión gráfica que visualizan en sus mentes cuando comienza el intercambio de intereses en el canal de comunicación oral. En este momento, no es la forma lo más importante, es la experiencia visual en la atención de lo que ven y lo que visualizan mentalmente, devolviendo en el impulso de crear en esos primeros trazos reducidos algo que empieza a tomar *forma de* (Koleff, 2020).

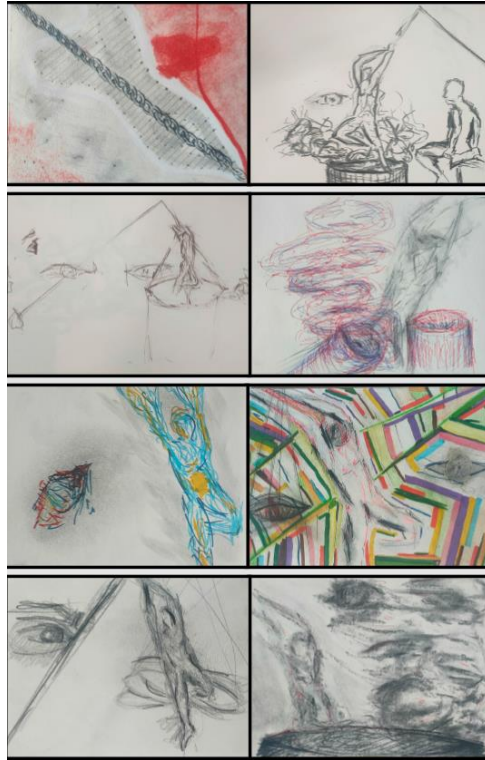

Fig. 21. Collages de selección de bocetos. Proyecto *Sin título*. 2023. Autores: María Terrón y Pablo Arturo Comparada.

Los temas elegidos comienzan a emerger a través de esos primeros dibujos, cargados de intención expresiva. Por ejemplo, el maltrato y abuso infantil (figura 29), la disforia (figura 30), el avance del liberalismo que, llevado al extremo, reduce la vida humana hacía cuestiones puramente políticas y económicas (figura 31), la preocupación por el maltrato animal (figura 32) o la lucha por los derechos de las personas transgénero (figura 33), son algunos de los ejes temáticos elegidos por los estudiantes para el desarrollo de sus respectivas producciones gráficas.

Fig.22, Fig. 23, Fig. 24, Fig. 25, Fig. 26 y Fig. 27. Selección de páginas del cuaderno de artista. Proyecto *Dulce infancia*. 2023. Autoras: Paula Miranda y Teresa Diez.

Más allá del resultado en papel, se les ofrece la posibilidad de realizar una animación, bien del proceso de realización de la obra, o bien que la obra en sí sea dicha animación a través de la técnica de *stop motion*, utilizando como referencia el proceso creativo que Kentridge emplea para realizar sus piezas audiovisuales, dibujar y parar para hacer fotografías del proceso de dibujo de tal forma que las imágenes, puestas una seguida de la otra, ofrezcan una pieza audiovisual final animada.

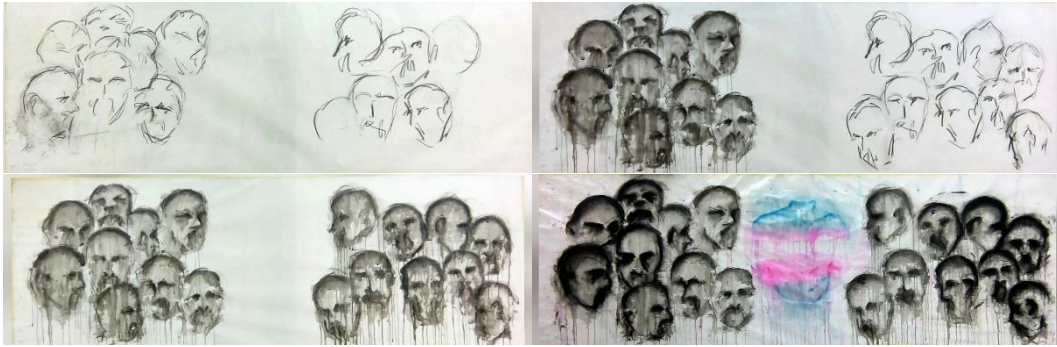

Fig. 28. Collage de capturas de pantalla del *stop motion* presentado por un grupo de estudiantes, 2023. Autoras: Elián Timón y Rocío Vázquez.

3. Resultados

A continuación, se muestran los dibujos seleccionados de todos los realizados en el aula para la actividad “Ampliación, reducción, negociación”. Dicha selección se ha realizado en base a la calidad expresiva y gráfica del proceso y resultado final alcanzado.

126

Fig. 29. *Dulce infancia*. 2023. Autoras: Paula Miranda y Teresa Diez.

Fig. 30. *Sin título*. 2023. Autores: Diego Molinero y Gabriela Grube.

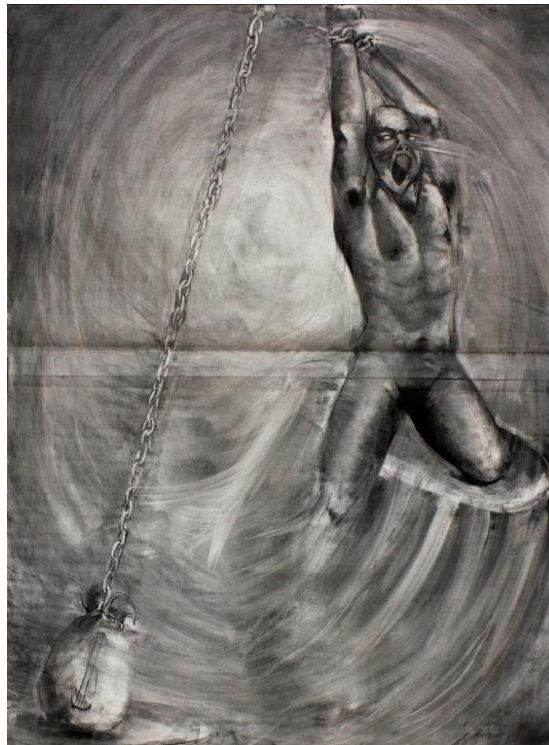

Fig. 31. *Sin título*. 2023. Autores: María Terrón y Pablo Arturo Comparada.

Fig. 32. *Sin título*. 2023. Autoras: Blanca Cepeda y Claudia Corrales.

Fig. 33. *Sin título*. 2023. Autoras: Elián Timón y Rocío Vázquez.

4. **Discusión**

Al finalizar la actividad, se solicitó una valoración a cada pareja de estudiantes. Se les hizo la petición de que resaltarán los aspectos positivos y negativos que había tenido la propuesta según su opinión.

A partir del feedback recogido, se aprecia que el alcance de las temáticas elegidas no supuso ningún inconveniente, pero, en algunos casos, sí lo hubo a la hora de dar con ese espacio de encuentro estilístico y gráfico en el dibujo:

- *Nos compenetramos muy bien y conseguimos una idea común muy rápido, los inconvenientes aparecieron cuando intentamos encontrar un estilo común entre nosotras (las cuales tenemos estilos totalmente opuestos) e intentar desarrollar nuestra idea con diversos bocetos.*
- *Trabajar en este propuesta nos ha resultado a ambas muy interesante y enriquecedor. Nunca antes habíamos colaborado en algún proyecto artístico, sin embargo, nos ha sido francamente sencillo ponernos de acuerdo a la hora de elegir la temática*
- *Ha sido un ejercicio complejo en el que hemos tenido que conseguir un camino y propuesta en común entre dos personas con estilos, pensamientos y forma de trabajo distintas.*

Otro de los hándicaps estuvo en mantener la premisa de tener que utilizar como parte de la obra, la figura del modelo de desnudo presente en el aula, aunque este hecho llegara a ser positivo en algunos casos, al obligarles a salir de su zona de confort:

- *Como aspectos más negativos o dificultades con las que nos hemos encontrado, destacamos sobre todo la premisa de tener que incorporar la figura del modelo en la obra, ya que nos descuadraba mucho. Sin embargo, ha estado bien encontrarse con esa dificultad porque nos ha obligado a salir de la zona de confort y tener que pensar una forma creativa y que nos encajase para resolverlo.*

Desde el punto de vista positivo, se puede destacar el valor que esta propuesta ha tenido para el aprendizaje de los estudiantes desde el punto de vista artístico y también personal:

- *Personalmente creo que ha sido muy fructífero y que hemos conseguido un resultado acorde a la expectativa de ambos.*
- *Me ha gustado mucho la propuesta. Trabajar un dibujo colaborativo te ayuda a aprender un montón de la otra persona, hay ayuda mutua y te hace pararte a pensar más en lo que quieres hacer. También aprendes a ceder espacio para que ambas personas participen por igual sin pisarse, y esto me parece lo más importante de este ejercicio porque se puede extrapolar a otros ámbitos de la vida.*
- *Como conclusión, estamos bastante orgullosas del trabajo conseguido porque, aunque haya sido muy fluido, nos hemos esforzado bastante en sacarlo a delante de la mejor forma posible y siempre hay momentos de desesperación, de no ver que las cosas vayan a funcionar. No sé cómo lo hemos hecho, pero ha resultado que el día que una se sentía menos esperanzada y motivada, la otra tenía muchas energías y ganas del trabajo y viceversa.*
- *Aunque al principio las cosas no fueron muy bien y apareciesen bastantes problemas para integrar nuestras ideas, al final hemos conseguido desarrollar el tema elegido con ideas y estilos conjuntos.*

Otro aspecto destacable fue que, durante las cuatro sesiones presenciales, algunas personas se ausentan del aula por diferentes motivos. Lo que resulta interesante es que esos inconvenientes no suponen un problema para sus compañeros que sí asisten. Cuando se les pregunta por qué están trabajando solos, apuntan a la ausencia del compañero sin darle mayor importancia, aclarando que “como ya lo hemos dejado todo claro, puedo seguir yo sin problema”, sabiendo que luego la nota será la misma para todos los componentes.

Como cierre, cabe exponer que escoger como referente a un artista, cuya obra gráfica no solo aborda temáticas que tienen como centro las realidades problemáticas o invisibles de otras personas, sino que también está preocupado y ocupado en preservar la memoria a través del paso del tiempo, es un reto en un contexto de formación artística. Kentridge nos ofrece una visual del mundo que nos obliga a una “forma diferente de mirar” (Guido, 2012, pág. 12). Utilizarlo como referente para estimular el trabajo en equipo en una producción artística que implique el compromiso del artista con su realidad y con otras realidades, coloca por unos momentos a los estudiantes en un posicionamiento responsable para con su sociedad. Hecho que incide en lo necesario que es para nuestros jóvenes artistas el desarrollo de su inteligencia emocional para tener cada vez una sociedad más tolerante, empática, sostenible e inclusiva.

Agradecimientos

A todos los estudiantes del grupo 4, del curso académico 2022-2023, de la asignatura Producción Artística de Dibujo del Grado en Bellas Artes. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Al modelo Carlos, por su profesionalidad y entusiasmo mostrado en cada propuesta que se ha trabajado en el aula durante dicha promoción.

Bibliografía

Borja-Villel, M. (1999). Exposición: William Kentridge. (MACBA, Entrevistador)
<https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/william-kentridge>

Goleman, D. (1996). *Inteligencia emocional*. Barcelona: Kairós.

Guido, S. (2012). Cine de la Edad de Piedra: una aproximación a la obra de William Kentridge. *AVATARES de la comunicación y la cultura.*, 4.
<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/avatares/article/viewFile/4767/3898>

Koleff, S. (2020). La ejecución del dibujo. Sobre lo momentáneo y lo aparente en el retrato. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, 9, 147-160.
<https://revistasonda.upv.es/portfolio/la-ejecucion-del-dibujo-sobre-lo-momentaneo-y-lo-aparente-en-el-retrato/>

Martínez, C. (2016). Herramientas cualitativas derivadas de la inteligencia emocional para la investigación en Bellas Artes. *V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias. Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América*. Mendoza, Argentina: Memoria Académica.
https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8499/ev.8499.pdf

Millán, J. (2023). Guía docente asignatura Producción Artística. Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
<https://www.ucm.es/gradobellasartes/produccion-artistica-dibujo>

Talongang Mekeuwa, E. (2019). *La importancia del arte como herramienta para la sociedad*. El periódico: <https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/la-importancia-del-arte-como-herramienta-para-la-sociedad-191849#:~:text=El%20arte%20desempe%C3%B1a%20un%20papel,o%20la%20vida%20en%20general.>

Tortosa Ibañez, L. (2018). El artista posicionado. Arte político, social y comprometido en contextos de conflicto. (Tesis doctoral). Granada: Universidad de Granada.

UNICEF. (2019). Somos amigos en la escuela. Una guía para promover la empatía y la inclusión. (1ª). Santillana. Retrieved 2023, from https://www.unicef.org/ecuador/media/3886/file/Ecuador_guia_inclusion_empatia.pdf