

TRABAJO DE FINAL DE GRADO EN MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

*La escuela crea en el museo:
de Josep Renau a Equipo Hoz.*

Alumna: Ana Molina Herreros
Tutora: Maria Avariento Adsuara
Área: Educación Plástica
Curso: 2018-2019

Agradecimientos

Tras los meses que han transcurrido desde el inicio de este Proyecto, han sido muchas las personas que han aportado su grano de arena para poder completar la información que se recoge en este documento. Deseo expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han apoyado su realización.

En primer lugar, doy gracias a mi guía en este proyecto, Maria Avariento, quién desde el primer momento me ofreció su ayuda y motivó a vivir esta experiencia con gran ilusión. De no haber sido por todo lo que me has apoyado, nunca hubiese sido capaz de imaginar que cerraría mi etapa universitaria presentando un trabajo del que me siento tan orgullosa. Me has aportado tu sabiduría, experiencia personal y contagiado tu pasión por el arte. Te estaré eternamente agradecida, sin ti no habría sido posible disfrutar tanto de esto.

Agradecer también a la *Fundació Càtedra Enric Soler i Godes*, por permitirme trabajar con la obra original de Equipo Hoz, "*Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966*" (1985), así como al *Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales* por dejarme trabajar en su espacio y prestarme los focos para poder fotografiar la obra.

Muchas gracias a los profesores de arte que tuve durante mi etapa escolar y en especial a los que me han acompañado en la etapa universitaria, como han sido Silvia Martínez y Paloma Palau, gracias a las cuales me animé a aventurarme en este proyecto. Así como al Dr. D. Joaquín Roldán Ramírez por haberme inspirado con su metodología para realizar esta acción.

Gracias a la maestra y alumnos de 5º B, porque su participación me ha ayudado enormemente a enriquecer este proyecto. Sin su motivación e interés por ayudar no hubiese podido obtener estos resultados tan útiles y satisfactorios para mi reflexión personal.

Finalmente agradecerle a mi familia el apoyo durante estos meses, especialmente a mi pareja, Jose, que ha sido partícipe de este proyecto viviéndolo casi tan de cerca como lo he hecho yo. Gracias por haberme escuchado día y noche hablar sobre él y apoyarme desde que todo comenzó. Por compartir mi ilusión durante todo este camino, por tu paciencia y aliento que me han ayudado a sentirme capaz de realizar algo que hubiese creído difícil de conseguir. Gracias por hacerlo más sencillo y especial.

Muchas gracias a todos
Ana Molina

ÍNDICE DE CONTENIDO:

1. Resumen	4
2. Introducción	6
3. Justificación	7
4. Objetivos.....	8
5. Metodología	9
6. Antecedentes.....	10
7. Introducción a Equipo Hoz	13
8. Digitalización de la obra	15
9. Selección de la obra: “Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966”	16
10. Diseño de una actividad para el museo	18
11. Desarrollo de la actividad.....	19
12. Aspectos positivos y negativos. Conclusiones finales	21
13. Bibliografía y webgrafía.....	26
14. Anexos.....	27

1. Resumen

Este documento plantea una actividad que se llevará a cabo en el museo por niños y niñas de Educación Primaria. Dicha actividad se fundamenta en el trabajo realizado por Ferran Morell, fundador de Equipo Hoz durante los años 60.

La actividad se realiza a partir de una obra en concreto de Equipo Hoz, "*Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966*" que pertenece a la colección *Homenaje a Josep Renau*. Para ello, se ha realizado una documentación sobre ellos y su metodología de trabajo. Siguiendo con la forma de trabajar de Equipo Hoz, ya que todas sus obras estaban firmadas por más de una persona, la actividad también se realizará de forma colectiva.

Para poder trabajar en esta actividad, se realiza una búsqueda y documentación artística sobre Josep Renau y se concluye con que sus obras formarán el material con el que trabajar. Sus carteles contra la guerra, el hambre y la serie "*American Way of Life*" serán las piezas utilizadas en la exposición. Por ello, se realiza una digitalización y selección artística de las mismas antes de plastificarlas.

También se realizará una prueba con alumnos de 5º de Primaria para observar los aspectos positivos de la actividad y mejorar los negativos antes de llevarla a cabo en el museo. Para ello, debido a que se trata de un trabajo que requiere de digitalización porque la obra no se conserva, sino que es un concepto efímero, será necesario grabar el proceso y fotografiar los resultados obtenidos.

Finalmente, se observan los resultados y se reflexiona sobre la importancia de llevar a cabo dichas acciones en la escuela.

Palabras clave:

Trabajo colectivo, metodologías artísticas, concepto efímero, búsqueda artística.

Abstract

This document raises an activity that will be carried out in the museum by children of primary education. This activity is based on the work carried out by Ferran Morell, founder of Equipo Hoz during the years 60.

The activity is made from a concrete work of team sickle, "*Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlin 1952-1966*" which belongs to the collection *Homenaje a Josep Renau*. To do so, there has been documentation on them and their methodology of work. Continuing with the way of working sickle team, as all his works were signed by more than one person, the activity will also be carried out collectively.

To be able to work in this activity, a search and artistic documentation is carried out on Josep Renau and it is concluded that his works will form the material with which to work. Their posters against war, hunger and the *American Way of Life* series will be the pieces used in the exhibition. For this reason, a digitalization and artistic selection is carried out before being laminated.

A test will also be carried out with 5th grade students to observe the positive aspects of the activity and improve the negatives before carrying it out at the museum. For this, because it is a work that requires digitization because the work is not preserved, but it is an ephemeral concept, it will be necessary to record the process and to photograph the results obtained.

Finally, we observe the results and reflect on the importance of carrying out these actions in the school.

Keywords

Collective work, art methodologies, ephemeral concept, artistic research.

2. Introducció

Este proyecto está basado en la creación de una actividad que se realizará en el museo por niños y niñas de Educación Primaria. Dicha actividad debería estar ligada a la asignatura de Educación Plástica ya que pertenece a la Educación Artística. La actividad se llevará a una exposición en la sala de “El Menador”, en Castelló.

Los museos no sólo son espacios que deben ser visitados por los niños o adultos como si fuesen espectadores, ya que en muchos casos, estas visitas no les motivan lo suficiente ya que mantienen la idea errónea de no entender lo que ven.

Es importante dar la oportunidad a las escuelas de trabajar en el museo con los alumnos, permitirles que experimenten el arte y puedan crearlo ellos también. Ha de producirse una interacción alumno-museo y hacerles ver que ese puede ser su “taller” de creación.

Existe una baja confianza personal en cuanto al arte y en muchas aulas nos encontramos con alumnos que dicen *“yo no dibujo bien”, “se me da muy mal pintar”* etc. Todo lo relacionado con el arte les asusta porque no tienen criterio ni pensamiento correcto. Ellos pintan y dibujan para agrandar, esperando hacerlo bien a ojos de otros que ellos creen que saben más. Todos esos pequeños detalles van sumando para que los niños crezcan con una idea equívoca de lo que es el arte, especialmente el contemporáneo. Pero estos niños serán adultos y como muchas personas, jamás querrán acudir a un museo por el hecho de pensar que no comprenden nada de lo que hay allí. Por ello, a través de esta actividad, se pretende crear futuros espectadores activos de museos para fomentar la relación arte-sociedad.

A través de esta actividad, se pretenderá enseñar a los alumnos que el museo es un taller en el que todos tienen cabida, en cual podrán dar rienda suelta a su creatividad. El museo se plantea como un nuevo espacio de aprendizaje en la creación artística. No se trata únicamente de una visita guiada, hay una producción final de una pieza, pues los niños son los artistas del espacio del museo.

Finalmente, introducir el trabajo del arte contemporáneo en el espacio educativo conlleva muchos aspectos positivos en el desarrollo de los alumnos: implica motivación, aumenta su creatividad, sube su autoestima y sobre todo, les ayuda a desarrollar su criterio personal.

Al fin y al cabo, en la escuela se educa en valores para que aprendan a ser más humanos y la humanidad y el arte han estado relacionados desde la prehistoria. Asimismo, desde el arte se trabajan temas sociales con más profundidad por la expresividad del lenguaje y el espacio de reflexión que ofrece.

3. Justificación

La importancia de este trabajo reside en la necesidad de llevar a los colegios una actividad propia del museo para trabajar el Arte Contemporáneo con los alumnos. Es una oportunidad para el arte y para la escuela donde tanto artistas, como profesores y alumnos podrán aprender unos de otros.

La obra que se va a trabajar en la práctica del museo es un collage realizado por Equipo Hoz en el que imaginaban cómo era la mesa de trabajo de Josep Renau en Berlín durante los años 1952 y 1966. En ella se observan elementos distintivos como: unas tijeras, un lápiz, una goma y recortes de varias obras de Renau.

¿Por qué trabajar esta obra? Sencillamente, porque el collage es un elemento muy utilizado durante la etapa de Educación Primaria. Incluso muchos niños lo utilizan de forma cotidiana sin tener conciencia de ello. Es una obra sencilla, pero a su vez llena de ideas ya que contiene el “corazón” de la obra de Renau que son sus carteles de guerra.

Mediante esta actividad, los niños adquieren referentes artistas de la historia de nuestro País y sobre todo, de nuestra Comunidad y observan su manera de hacer. Los alumnos aprenderán sobre quién fue Josep Renau y por qué realizaba sus obras. Enlazarán esa parte histórica con la España de la Transición y el Equipo Hoz. A su vez, trabajarán el collage utilizando partes de las obras de Renau y estarán viviendo un proceso de Enseñanza-Aprendizaje activo. Es interesante trabajar a Renau ya que era un artista valenciano y en ello reside la importancia de buscar a referentes locales ya que generan empatía.

Además, a partir de la actividad práctica planteada, se trabajará el concepto del arte por el arte y se intentará que los alumnos tomen conciencia de que el arte no sólo se aprecia en los museos, sino que lo encontramos en nuestra vida diaria en espacios abiertos, públicos y privados. El problema es que estamos tan acostumbrados que las pasamos por alto y no las valoramos. Esto ayudará a que reflexionen de forma crítica si saben apreciar el arte contemporáneo, ya que muchos de ellos no lo entienden.

Los alumnos aprenderán sobre el Arte Contemporáneo y dejarán de sentir en muchos casos, que no son capaces de hacer algo artístico ya que sólo lo relacionan con los museos. Tendrán la oportunidad de utilizar la libertad para crear algo que para ellos tenga un simbolismo o un significado y como en Equipo Hoz, no será un trabajo individual, sino que la creación irá ganando riqueza a medida que vayan trabajando en ella más personas. En esta riqueza residen los conceptos efímeros, pues se trabajan temas concretos por medio de imágenes sobre el artista que se trabaja. Para que dichos conceptos no se pierdan, se realizará un trabajo de digitalización mediante las fotografías de los mismos. Es decir, ellos podrán convertirse en el *Equipo Hoz* por un día de la misma forma que ellos lo hicieron con *Equipo Crónica*. Será una buena oportunidad de disfrutar y divertirse probando cosas nuevas y mirando más allá de lo que se consideran las fronteras artísticas de cada uno.

Es importante dar la oportunidad a los alumnos de que prueben actividades inusuales, en las que no sólo sean espectadores. Deben ir a exposiciones a observar y aprender, pero también deben ser ellos quienes sean partícipes y hagan la exposición suya y nos hagan aprender a los demás. Hay que conseguir que los alumnos sean espectadores activos, por ello es importante diseñar exposiciones donde haya espacios de creación, para que los alumnos aprendan a entender el arte contemporáneo y a crearlo.

Es una lección de superación y de puesta en práctica de conocimientos que se encuentran a la orden del día y que son necesarios para el mantenimiento de la Cultura y el Patrimonio. El futuro está en las aulas y nosotros somos quienes les orientamos hacia un camino u otro. Dejemos que ellos mismos aprendan y aprendamos de ellos sin miedo, el arte también tiene que ver con la experimentación y el proceso de creación, ya que como se observará, para llegar a una obra artística, primero se ha de ir probando las diversas posibilidades.

En definitiva, este documento recoge información sobre cómo se formó y que realizó Equipo Hoz, quién fue y por qué fue tan importante Josep Renau, además de un proceso de digitalización de las obras de la serie “Homenaje a Renau” y cómo se realizará el planteamiento de la práctica. Así como su desarrollo previo, la puesta en práctica y las conclusiones sobre el trabajo realizado.

4. Objetivos

El documento tiene un objetivo general y varios específicos que derivan del principal.

El **objetivo general**, es llevar a cabo una intervención en la que alumnos de diferentes escuelas puedan realizar en un museo. Se plantea una actividad a partir de la obra elegida del trabajo de Equipo Hoz, “Mesa de Trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966” y los alumnos realizarán una expansión del cuadro mediante el uso de la técnica del collage ya que la obra también lo es.

Como **objetivos específicos** se plantean:

- Conocer la técnica del collage y llevarla a cabo de forma previa y durante la intervención.
- Saber quién es Josep Renau y en qué se basó su obra.
- Conocer cómo se formó Equipo Hoz y qué importancia tiene para el Patrimonio Cultural.
- Llevar el museo a la escuela y viceversa.
- Trabajar el Arte Contemporáneo de forma directa con los alumnos y hacerles partícipes.
- Plantar una pequeña semilla para el cambio del planteamiento del arte en las escuelas.
- El arte como forma de trabajo colectiva y enriquecedora.

5. Metodología

De acuerdo con lo que publica el libro *“Metodologías artísticas de investigación en educación”* el término metodología se usa con múltiples sentidos en investigación y educación. “Metodología significa literalmente, o bien la ciencia del método o bien el conjunto de métodos utilizados en la investigación, pero el término se usa casi siempre como sinónimo de método” (Viadel y Roldán, 2012)

La mayoría de investigaciones en Educación Artística se relacionan con los problemas de la Enseñanza-Aprendizaje de las artes, la creación artística y las obras de arte.

En lo referido a este proyecto, la metodología utilizada es la llamada “simbiosis entre la creación artística y la investigación cualitativa”. La metodología está basada en la creación artística a partir de una obra de arte. Para ello, se investiga a un artista del cual se quiere trabajar su obra y posteriormente se trabaja con los alumnos la obra de los alumnos de otro profesor/a.

Lo realmente importante es la parte subjetiva o cualitativa del concepto que se trabaja, la cual como se ha mencionado anteriormente, se combina con la investigación artística. A su vez, tras la realización del trabajo se obtendrán unas conclusiones visuales mediante el proceso de digitalización de los resultados utilizando las fotografías que se vayan realizando.

Esta metodología utilizada en el Proyecto, está basada en la Metodología que se utiliza en el proyecto *“Arte Para Aprender”* llevado a cabo en la Universidad de Granada y coordinado por los profesores Joaquín Roldán Ramírez y Ricardo Marín Viadel. El apartado de “Antecedentes” está centrado en explicar de manera más exhaustiva cómo trabajan, en qué se basan y en qué consiste el Proyecto de *Arte Para Aprender*.

Por último, es importante remarcar la importancia de la imagen visual ya que es aquello que deja constancia de la obra que se ha realizado (el concepto efímero) y la conclusión nunca estará fundamentada en palabras, sino en imágenes.

6. Antecedentes

Entre los antecedentes de este tipo de proyectos, se encuentra un buen ejemplo en nuestro país como es el de “Arte para aprender arte”, un Proyecto de Innovación Docente del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada.

El proyecto fue creado en el año 2013 en colaboración con el Museo CajaGranada y sus coordinadores son el profesor Dr. D. Joaquín Roldán Ramírez y Dr. D. Ricardo Marín Viadel. Es un proyecto que se realiza anualmente y este año, el comisario es el profesor Ricardo Marín Viadel.

A mayor escala, el proyecto se enmarca en un Proyecto de investigación I+D 2017-2019: “Métodos artísticos y visuales de investigación. Innovación educativa e intervención social” (Marín y Viadel, 2017) , financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Como ellos mismos definen: *“Un museo es un espacio de apreciación artística en el cual el espectador llega a una experiencia estética desde el acercamiento a la obra. Suele ser un proceso personal, individual en el cual el visitante tiene una actitud pasiva respecto a la obra. En el mejor de los casos, un mediador cultural describe o explica los contenidos de las obras de arte expuestas.”* (Arte para aprender, 2018)

Ellos, consideraban que las instituciones culturales se han dado cuenta que los procesos de mediación cultural existentes no lograban crear lazos entre la obra de arte contemporáneo y público y que el arte, especialmente el contemporáneo, sigue siendo un campo hermético para muchos que intentan acercarse a él. Por ello, a través de las programaciones educativas en los museos, se ha intentado paliar las deficiencias para poder entender mejor el arte. A pesar de esto, el museo todavía sigue siendo un espacio al cual sólo acuden personas que entienden o creen entender el arte.

Desde su metodología, consideran que las obras de arte son elocuentes por sí mismas y provocan al espectador ideas estéticas que en realidad todo el mundo percibe. Su tarea de mediación no es poner otras ideas en la cabeza del espectador, sino facilitar el encuentro entre las ideas estéticas que propone la obra y las necesidades y capacidades de apreciación del espectador.

En realidad, el arte es intuitivo y el arte contemporáneo explota estas capacidades en especial, al utilizar claves sencillas: el material, la escala, el orden de elementos, etc. Desgraciadamente en esta sociedad, hemos construido estructuras que confunden al espectador y piensa no estar capacitado para entender lo que ve, toca, escucha o recorre. Realmente, sí lo hace, pero no se da cuenta del valor de lo que encuentra. Lo importante de la tarea es hacerle ver que lo que está viviendo es extraordinario y vale la pena.

Este proyecto diseña una exposición anual de unas diez obras seleccionadas de entre la Colección de Arte Contemporáneo del Museo CajaGRANADA. Cada obra se estudia a fondo como imagen, como poética, como metáforas contemporáneas y a partir de

éste análisis, el equipo de investigación en educación artística propone el diseño de instalaciones y acciones performativas artístico-pedagógicas que promuevan la actividad lúdica, informada, colaborativa, ordenada y que continúe la lógica visual y conceptual de la obra que se trabaja. El público participante, va creando progresivamente ésta instalación con sucesivas acciones. La obra de arte utilizada en cada caso como referencia debe quedar integrada en la instalación artística final.

Se pide a los espectadores sumergirse en la creación siguiendo los intereses y lenguajes de los artistas expuestos. La actividad creadora de los espectadores es la que les conduce en su proceso de aprendizaje y comprensión profunda de la obra y no la explicación de ningún mediador de museo.

El equipo docente de Arte para Aprender Arte crea instalaciones y performances para que el público establezca conexiones con dichas obras expuestas. El público desarrolla sus intuiciones a partir de las obras y teniendo en cuenta la creación de los espectadores que pasaron por la exposición anteriormente.

Se trata de una aproximación social y colaborativa y basada en imágenes de la mediación en museos y de la educación artística.

El resultado es una nueva obra de arte: integrada por la imagen de la colección de CajaGRANADA y reelaborada de forma colectiva por las acciones artísticas de los espectadores entorno a ella. Esta nueva obra a veces se transforma con el paso de los días. No está predeterminada más allá de un comienzo lúdico a partir de algunas premisas que sugieren posibilidades de comprensión.

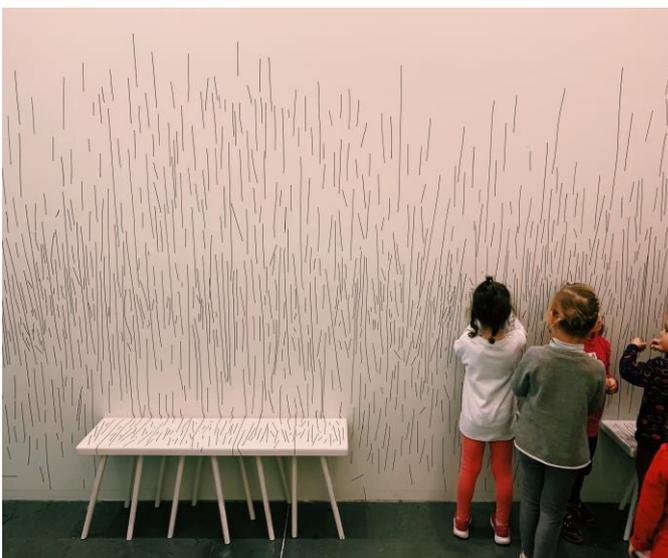
Del mismo modo que trabajan en el Proyecto “Arte Para Aprender” trabajarán todos los alumnos en la actividad planteada en este documento. El resultado, será una obra realizada por muchos autores, quienes al terminar su trabajo y ver el resultado, se darán cuenta de que están capacitados para admirar y crear arte.

En Castellón se han llevado a cabo visitas al EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló) donde los alumnos son los que crean una pieza a partir de unas directrices concretas. Una de las actividades que se llevó a cabo se realizó en el mes de diciembre y fueron varias las escuelas que participaron en ella. En esa ocasión los alumnos de infantil debían pegar unos adhesivos de color negro.

Las directrices que se les dieron era: no se podía pegar la pegatina directamente, se debía partir en trozos más pequeños. Por otro lado, se debía pegar en vertical, no en horizontal.

El resultado fue una gran pared blanca llena de líneas de todos los tamaños. Para esta actividad contamos con la inestimable ayuda de Paloma Palau Pellicer, Doctora en Estética y Teoría de las Artes y profesora de la asignatura de Didáctica de las Artes Plásticas II de la Universitat Jaume I. Así como de Maria Avariento Adsuara profesora asociada de la Universidad Jaume I en Didáctica de las Artes Plásticas I.

Mencionar, que la actividad que se realizó era una acción basada en la obra de Sol Lewitt, llevada a cabo gracias a Joaquín Roldán, coordinador del Proyecto de la Universidad de Granada “Arte Para Aprender”. Fue en esta actividad, donde aprendí la manera de hacer de Joaquín gracias a que antes de que los niños llegaran estuvo explicando en qué consistía su proyecto. Su trato cercano hizo que me interese mucho su trabajo y me pareció una excelente idea llevar a cabo una acción similar en mi Trabajo de Final de Grado aprovechando mi estancia en prácticas para probarlo con alumnos.

Imágenes tomadas el día 15 de diciembre de 2019 en el *Espai d'Art Contemporani de Castellón* durante la visita de una escuela al mismo.

Los alumnos realizaron un recorrido por el EACC y para finalizar su visita, hicieron su aportación para engrandecer la obra que junto a otras escuelas crearon. La pared se llenó por completo de líneas que más de 60 alumnos habían colocado. Como se aprecia en la primera imagen, muchas de las líneas no estaban colocadas siguiendo las normas que se habían estipulado, es por ello por lo que se toma conciencia de lo importante que es guiar a los niños a la hora de realizar este tipo de trabajos.

7. Introducción a Equipo Hoz

Este documento recoge el trabajo realizado por Equipo Hoz y las obras que realizaron como homenaje a Josep Renau. A partir de la búsqueda de información y la digitalización de las obras, se reunirán conocimientos que serán utilizados para crear una actividad práctica y artística que se llevará a cabo en el museo. A su vez, dicha actividad se pondrá en práctica de forma experimental gracias al Colegio Isidoro Andrés Villarroya de Castellón, que ha brindado la oportunidad de trabajar con alumnos de 5º de Primaria.

Todo empezó en el año 1977, donde la actividad cultural en Cuenca estaba limitada por la influencia de los sectores conservadores, especialmente de la Iglesia. Por ello, se crearon dos colectivos importantes: el de Artistas de la Plaza Mayor y el de Profesores de Instituto que llegaron a Cuenca de forma masiva tras las Oposiciones del año 1977.

Tras la llegada masiva de profesores a Cuenca, se dieron cuenta de que no había una librería dónde poder adquirir libros más allá de los necesarios para el uso escolar. Es por esto por lo que se fundó la librería “*Toro Ibérico*” de Cuenca que se consolidó como un foro de debates, conferencias, presentación de libros, etc.

En el 1977 *Equipo Crónica*, grupo artístico formado por tres pintores valencianos en 1964, realizó una exposición de obra gráfica que el profesor Ferran Morell, visitó con sus alumnos y éstos, impresionados por la forma de trabajar del *Equipo Crónica*, decidieron crear un grupo de trabajo basado en su filosofía y así empieza la historia del *Equipo Hoz*.

Equipo Hoz nace en Cuenca, durante el curso académico 1977-1978 en el Instituto Nacional de Bachillerato Alfonso VIII. Fue creado por los alumnos del Instituto y su profesor de dibujo, Ferran Morell. En el verano de 1978 se instalan en el Estudio de la Calle Estrecha nº 20 y adoptan el nombre “*Equipo Hoz*”, puesto que se encontraban bajo la hoz del Júcar.

El equipo trabajaba de una forma que ellos mismos definían como “novedosa” para su tiempo, puesto que todas las obras estaban firmadas por más de una persona. Estas obras tienen una profunda relación con *Equipo Crónica*. El propósito de su trabajo era adquirir cultura con cada obra realizada y poder transmitirla a otros.

Casi ningún integrante del Equipo Hoz ha sido pintor ni se ha dedicado al arte, pero ahí es donde reside la importancia de su enseñanza: todo el mundo es capaz de crear arte si lo intenta. Equipo Hoz no sólo creaba arte, sino que también era un estilo de vida diferente compartido por todos sus integrantes.

Todas las obras se realizaban fuera del horario escolar, los alumnos se reunían para discutir sobre qué temas podían abordar y posteriormente, se ponían manos a la obra. Durante toda su trayectoria han tratado muchos temas como: el profesor autoritario, no a la guerra, Egipto, homenajes a artistas...

En este documento nos centraremos en la serie que rinde homenaje a Josep Renau y concretamente en la obra *“Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966”*.

Tras finalizar de la serie *“Homenaje a Picasso”*, el Equipo trabajó en la serie *“No a la guerra”* la cual pertenece a su Segundo Periodo, en Valencia, durante los años 1982 y 1989. Es por esto por lo que terminan con la colaboración de los miembros que pertenecían a Cuenca y a partir de ese momento, el Equipo lo formarían los alumnos del Instituto Juan de Garay de Valencia.

Después de *“No a la guerra”*, el equipo comenzó a trabajar en *“Homenaje a Renau”* y fue durante este periodo cuando él murió. En esta serie, Morell recalca que ya se aprecia una evolución técnica-calidad además de una asimilación de la técnica y filosofía respecto al personaje que estaban trabajando. El equipo se hizo cómplice de Renau y realiza una serie donde se ataca al mundo capitalista y a los Estados Unidos de América, rey del capitalismo. También se atreven a atacar a través de incursiones en el movimiento *“Pop Art”*, uno de los más apreciados. Por ejemplo, la obra *“American Way of Life”* muestra a la perfección éste tema.

El motivo por el que el Equipo decidió realizar esta serie fue porque querían rendirle homenaje y darle el reconocimiento que merecía como Director de Bellas Artes durante la República, en el que guardó para todos los españoles el Patrimonio artístico durante la guerra. También aprendieron de Renau como un intelectual que vivió comprometido por la lucha y la libertad de los pueblos. Además, hicieron suya una frase del libro de Josep Renau *“Arte en Peligro”* donde dijo: *“Tengo la convicción de que en la historia de las catástrofes humanas, la amnesia colectiva es el mejor caldo de cultivo para repetir los mismos errores”*

“Homenaje a Renau” a pesar de ser una de las mejores series de Equipo Hoz, no fue solicitada por casi ningún Ayuntamiento, pero sí fue expuesta en el pueblo de origen de la madre de Renau, Callosa d'en Sarrià, en Carlet, en Quatretonda y en Orba. Al finalizar la exposición en Orba, la Sociedad Promociones Culturales del País Valencià se disolvió y ésta fue la última exposición que el Equipo Hoz realizó.

Para entender las obras de la serie trabajada, debemos hablar sobre quién fue Josep Renau.

Josep Renau fue un pintor, fotomontador, muralista y militante comunista español. Fue Director General de Bellas Artes en el periodo 1936-1939, durante la Segunda

República Española. Terminada la guerra civil, se exilió a México y posteriormente se estableció en la República Democrática Alemana.

Renau fue un hombre de profundas convicciones políticas y avanzado a su tiempo que trasladó a su arte y sus carteles, por ello tuvo que vivir exiliado desde la guerra civil hasta el día de su muerte.

8. Digitalización de la obra

Tras haber decidido el tema del Proyecto y su finalidad, se realizó una búsqueda sobre la historia de Equipo Hoz, quienes se inspiraron en el trabajo realizado por Equipo Crónica. Una vez investigada la historia de Equipo Hoz, se procede a revisar todas sus colecciones y obras para así decidir una colección y dentro de la misma, una obra en concreto a partir de la cual se realizará dicho Proyecto.

Fotensayo, Ana Molina y Maria Avariento (2019) compuesto por una fotografía de Josep Renau trabajando, una serigrafía de Equipo Crónica 'Homenaje a Josep Renau' (1937) y una pintura de Equipo Hoz, 'Taula de treball de Josep Renau a Berlín (1985)

La obra seleccionada es "Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966" de la colección de "Homenaje a Josep Renau", de la cual se realizó un trabajo de digitalización posterior a la selección.

Se realizó el proceso de digitalización en el almacén de la Universidad Jaume I, en la Facultad de Humanidades en el cual, se encuentran más de 1600 obras de Equipo Hoz y de las cuales, 72 han sido digitalizadas porque pertenecen a la colección seleccionada. Utilizando el trípode y la iluminación necesaria, se llevó a cabo dicho proceso y el resultado se puede consultar en el apartado "14. Anexos" de este documento.

Pero no únicamente se digitalizan las obras de la colección, sino que durante el transcurso de la actividad preparada y una vez finalizada, se fotografiará en todo momento el trabajo realizado por los y las artistas que participen en él y la obra final

puesto que no se trata de una obra permanente y el único método que hay para que no sea efímera es digitalizarlo. Es por ello por lo que este apartado cobra tanta importancia en esta actividad, porque es lo que lo hará perdurar en el tiempo.

Almacén del Museo Pedagógico de la Universidad Jaime I, donde se encuentran las obras de Equipo Hoz.

9. Selección de la obra: “Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966”

De entre todas las colecciones de Equipo Hoz, la que más me interesó fue la de “Homenaje a Josep Renau” ya que la obra de Renau tiene un gran sentido crítico y está íntimamente relacionada con la sociedad de su tiempo y la historia de la Edad Contemporánea tanto de España como del mundo ya que fue un hombre que vivió en muchos lugares.

A su vez, en la decisión de elegir la obra pensé en cuál les podría resultar más llamativa y motivadora para los alumnos a la hora de llevarla a cabo. Creo que la obra elegida se puede adaptar perfectamente a cualquier curso de la etapa de Educación Primaria e incluso a Infantil ya que hay elementos sencillos combinados con otros no tan sencillos.

La finalidad es tener como referencia una obra “para todos los públicos” que puede dar un buen resultado a la vez de ser comprendida por todos.

Se trata de un Collage, en el cual los integrantes de Equipo Hoz, imaginaron cómo era la mesa de trabajo de un artista que trabaja el collage, Josep Renau. En ella aparecen elementos necesarios para su elaboración como son las tijeras, el lápiz, la goma... y además, añaden recortes de varios carteles hechos por Renau durante los años 50 y 60.

Se podría decir que es como si ellos se metiesen en el papel de Renau e imaginaran que están a punto de hacer un Collage, coloquialmente podría ser “El Collage, del Collage”.

Esta obra se realizó durante el segundo período del Equipo y se realizó en Valencia durante los años 80 y se le rindió homenaje porque los alumnos le admiraban tanto como artista como por un intelectual adelantado a su tiempo que realizó un gran trabajo para la sociedad.

Obra elegida: “Mesa de trabajo de Josep Renau, Berlín 1952-1966.” 1985

10. Diseño de una actividad para el museo

Tras realizar la investigación del artista sobre el que se va a trabajar, en este caso, Josep Renau se plantea la actividad que se llevará a cabo en el museo.

En dicha actividad se tendrán en cuenta la metodología de Renau, cómo enfoca su obra y sus mensajes a través de los carteles de guerra mediante los que lanzaba críticas sociales, así como los materiales que se utilizarán, en este caso, serán recortes de una selección de varios carteles de Renau.

Una vez elegidos los carteles que se quieren proponer para ser utilizados como material, el siguiente paso es plastificarlos y recortar los elementos que en ellos se encuentran. Los recortes se dejarán mezclados puesto que se pedirá a las personas que participen en la actividad que, según su criterio, elijan los que consideren para utilizarlos mostrando un tema específico.

La actividad consistirá en ponerse en la piel de Renau y realizar un collage colectivo utilizando los recortes de sus obras. Se propondrán varios temas, que son: el hambre, la guerra y los hábitos saludables, gestionando la temporalización porque se trabajarán en grupo y se dividirá el espacio para trabajar los tres temas de forma simultánea. Una vez se termine un collage, se quitarán los recortes y la temática cambiará para que todos los grupos trabajen todos los temas.

Los temas a tratar serán: la guerra, el hambre y los hábitos saludables. Una vez se plantea un tema, se deja tiempo para que cada persona elija los recortes que considere que está relacionado con ese tema y utilizando *Glue-Tack* irán creando el collage entre todos, poniendo y quitando recortes al gusto de los participantes. Es importante el trabajo en grupo, porque a pesar de estar realizando un collage con las obras de Renau, pero utilizan también el método de Equipo Hoz, que consistía en trabajar de forma colectiva, la obra será de todos los participantes.

El resultado final será el collage formado por las ideas y visiones de muchas personas que han aportado su manera de entender el tema y su forma de representarlo. Para que estas creaciones no se pierdan, se les realizarán fotos, ya que la finalidad es que la obra quede guardada para siempre. Como se ha explicado anteriormente, se trata de un concepto efímero, pero no pasajero, por tanto, se digitalizará la obra final y también el proceso.

Lo que engrandece esta actividad es que cada grupo de personas que pasen por dicha actividad, creará una obra distinta, a pesar de tener todo el mundo el mismo material a su disposición, cada persona tiene una manera de hacer y crear diferente y del mismo tema, se pueden obtener miles de obras distintas entre ellas. Es decir, no se trata de una obra que tenga siempre las mismas pautas, hay una libertad a la hora de crear, pero se ha de tener en cuenta el tema que se trata.

11. Desarrollo de la actividad

- **Justificación**

La acción se va a realizar a modo de prueba con 25 alumnos de 5º de Primaria, para posteriormente, llevarla al museo. Es por ello por lo que es importante ponerla a prueba y poder observar los aspectos positivos y negativos, para tenerlos en cuenta y poder mejorarlos.

- **Objetivos**

El objetivo es que los alumnos creen un collage utilizando las obras de Josep Renau, dicho collage combinará tres temáticas que son: el hambre, la guerra y los hábitos saludables.

- **Metodología**

La manera de trabajar en esta acción consiste en crear grupos de unas 8 personas aproximadamente y distribuir los temas y el espacio. Una vez se hayan distribuido, los y las artistas elegirán sus piezas para ir dando forma al collage. Puesto que esta acción se fundamenta en Josep Renau y Equipo Hoz, deberán trabajar juntos y el resultado final será obra de todos como un colectivo artístico.

Debido a que trabajarán por grupos, se les dará la oportunidad de crear 3 collages diferentes, puesto que cada vez un grupo tratará un tema y así se podrá observar la diferente visión que tiene cada persona o cada grupo de personas, ya que todos intentarán innovar a medida que vayan realizándose las obras. Durante toda la actividad, se realizarán fotografías y vídeos a modo de digitalización para así, preservar dichas obras, ya que no perdurarán si no se realiza este proceso.

- **Material**

El material que se utilizará son carteles hechos por Josep Renau los cuales tratan temas relacionados con la guerra, el hambre y la crítica al estilo de vida americano (*American Way of Life*).

A partir de esta selección de carteles, se realizarán recortes y posteriormente, se plastifican y serán utilizados para crear el collage pegándose a la pared con *Blu Tack*.

- **Temporalización**

Previamente a la realización de la prueba se dedicará una sesión de una hora a explicar en qué consiste el proyecto y la acción que se llevará a cabo. Para ello será importante explicar quiénes fueron Equipo Hoz y Josep Renau. Así, como mostrarles los materiales con los que trabajarán y en qué consiste un collage.

Se dedicará esa sesión a resolver dudas y poner ejemplos de collages donde puedan tomar ideas y abrir la mente a algo nuevo para ellos.

El tiempo del que dispondrán los alumnos en la prueba será de unos 15 minutos que se repetirá en tres ocasiones, puesto que todos realizarán un collage de cada tema.

A diferencia de ello, cuando la acción se lleve a cabo en el museo, tan solo se dispondrá de 15 minutos para hacerla, ya que habrá más acciones simultáneas en dicho espacio.

12. Aspectos positivos y negativos. Conclusiones finales

En este apartado se va a reflexionar sobre cómo fue la acción que se realizó a modo de prueba y se mostrarán algunos de los resultados obtenidos.

La acción fue llevada a cabo por unos alumnos de 5º de Primaria a los cuales previamente se les explicó durante una sesión en qué consistía el trabajo de Equipo Hoz y se les mostraron carteles realizados por Josep Renau.

Esta concienciación previa es muy importante ya que los alumnos desconocían realmente en qué consistía el collage y especialmente, se sorprendieron al ver las obras de Renau. Les llamó mucho la atención cómo combinaba los elementos, así como encontrar piezas donde la cabeza era un reloj o una aceituna. Se les mostraron otros ejemplos de collages y ellos mismos empezaron a observar las obras y pensar cómo podrían combinarlas. En un principio sentían miedo de no “hacerlo bien” ya que nunca habían trabajado en algo así y se sentían muy responsables al realizar esta tarea, iban a ser artistas.

El día que se realizó la actividad se dividió a los alumnos en grupos de 8 personas, para así facilitar el trabajo de cada temática. Dos grupos trabajaban mientras que el otro esperaba y disponían de unos 10 minutos para observar las piezas, decidir las que elegían y ponerse manos a la obra. Debido a que disponían de tanta cantidad de piezas, querían utilizar muchas y crear composiciones muy recargadas, por esto se tuvo que limitar la cantidad de piezas de las que podrían disponer, que eran entre 10 o 15.

Previamente se había preparado el espacio en el que se iba a trabajar y se situó la obra original de Equipo Hoz a partir de la cual iban a trabajar justo en el medio, para que simulara una expansión del cuadro. Así, los alumnos creaban alrededor haciendo más amplia esa mesa de trabajo que imaginó Equipo Hoz.

El espacio en el que trabajaron fue esta pared y la encontraron así antes de ponerse manos a la obra.

Una vez preparados y separados por grupos, se les dio libertad para empezar a trabajar. Observé que lo primero que hacían era mirar todas las piezas, solía llamarles mucho la atención las que eran grandes o muy violentas, para los que trabajaban la guerra. Todos los alumnos relacionaron la guerra con el dinero, ya que habían billetes y todos quisieron utilizarlos. Lo interesante de esta acción es el simbolismo que los alumnos le han a las combinaciones que hacen. Para ellos todas las piezas que colocaban tenían un por qué y seguían una historia.

A pesar de que los alumnos entendieron muy bien cuál era la finalidad y se involucraron mucho en el trabajo, se presentó el problema de sobrecargar en exceso las ideas y querían utilizar demasiadas piezas dentro de una composición. También las colocaban demasiado juntas o demasiado separadas y les costó un poco dominar el espacio del que disponían sin excederse o quedarse cortos. Por ello, tuvimos que guiarles y explicarles que debían utilizar menos piezas, así pues limitamos la elección a 10 o 15 piezas por composición.

A pesar de ello, se obtuvieron unos resultados muy satisfactorios y los alumnos comprendieron en su totalidad la importancia de la acción. Estaban completamente metidos en el trabajo que realizaban e intentaban dar ideas y probar cómo combinaban los elementos.

Algunos de los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

En esta pieza crearon 3 elementos combinados.

Uno de ellos es la estatua de la libertad sosteniendo un misil que apunta hacia unos niños que están llorando. Intentaron mostrar que el sufrimiento siempre es el de los más desfavorecidos.

Justo debajo encontramos un campo de batalla destrozado y al lado un soldado y un marine sonrientes acompañados de una mujer que se quita una máscara y resulta ser una calavera, es decir, muestra la otra cara de la guerra. Aparece una banda de músicos con tambores, que ellos interpretaron como los que suenan antes de la guerra.

Finalmente, hay un grupo de mujeres con los brazos en alto y un par de palomas, que simbolizan la paz. Las mujeres piden y desean que llegue la paz

Uno de los aspectos positivos es que una misma pieza puede ser utilizada en un amplio abanico de contextos ya que ofrecen muchas posibilidades, como es la de las mujeres.

Otro grupo de alumnos la utilizó para el tema del hambre así que realizaron una composición con la palabra "Pasaremos" justo debajo de las mujeres mientras ellas sostienen un tenedor que está pinchando unos perritos calientes y una Coca-Cola vertiéndose sobre ellas.

Su intención fue criticar la situación tercermundista y anunciar un futuro en el que la gente pasará más hambre.

En la siguiente composición podremos observar esa sobrecarga que se ha mencionado anteriormente, los alumnos tenían muchas ideas y lo que hacían era plasmarlas todas juntas creando grandes composiciones pero que al final no resultaban ser tan directas. Esta fue una de las que realizaron y posteriormente, eliminaron algunos de los elementos que no necesitaban.

El tema era los hábitos saludables y ellos quisieron explicar que mientras las personas adineradas se alimentaban mal (la boca gigante y los dos trajes sin cabeza, uno con una Coca-Cola y otro con cabeza de aceituna) otras personas no tienen para comer. De ahí ver esa mano que sostiene los perritos calientes con las salsas mientras al lado hay unos niños que están extremadamente delgados.

De nuevo, utilizan las mujeres con el tenedor sosteniendo una gran cantidad de comida no saludable.

En esta pieza sencilla y de simbolismo directo observamos una mano humana, la cual sostiene una silla eléctrica. Simboliza que la violencia está en nuestras manos, que todo cuanto ocurre en el mundo está causado por el hombre y sus malas acciones y decisiones a lo largo de la historia.

En esta otra, los alumnos utilizaron únicamente dos elementos: las explosiones y la mano que sostiene una bandeja.

El título que eligieron era: *“La guerra está servida”*

Mediante las explosiones, utilizadas de manera repetida exponen la situación que se vive cuando una guerra estalla.

Esta se trata de una pieza todavía más curiosa, ya que en la imagen del traje, lo que hay es una caja fuerte que contiene un corazón, en la original. Los alumnos sustituyeron ese corazón por un fajo de billetes y en la cabeza situaron una explosión.

Para ellos simboliza que la guerra siempre estalla por culpa de las personas que tienen dinero y sólo piensan en enriquecerse más sin importar las consecuencias.

Aquí nos encontramos con una que hace referencia al hambre. Los alumnos lanzan un mensaje en el cual, de nuevo un cuerpo que aparenta ser de una persona con buena situación social, tiene una boca gigante y está bebiendo una Coca-Cola gigante.

Esto critica que las personas con dinero nunca pasan hambre y se permiten todo tipo de lujos.

Finalmente, remarcar la importancia de dar la oportunidad a los niños de que se sientan artistas y trabajen el arte contemporáneo. Esta actividad ha permitido a los que participaron en ella que sientan motivación e ilusión por realizar algo que nunca hubiesen imaginado. Disfrutaron durante todo momento y se sintieron unos verdaderos artistas. Tanto, que muchos hablaban utilizando esa autoría de la obra y sabiendo que habían realizado un gran trabajo.

Bien es cierto que al trabajar con alumnos en el espacio museo se presentan muchas dificultades, como el control sobre ellos durante la actividad. En la prueba, mientras dos grupos trabajaban, uno esperaba y ese grupo era difícil de controlar, por ello se necesitó la ayuda de otra persona adulta, para que no se alborotasen. La parte positiva, es que los que estaban trabajando, se metieron de lleno en lo que hacían y no se distrajeran.

Otra dificultad que se puede plantear es la gestión del tiempo y el espacio. Si no se delimita previamente el espacio y no se les recuerda constantemente, empiezan a crear y dejan de tenerlo en cuenta porque se concentran solo en trabajar. Con el tiempo ocurre igual, la temporalización prevista era de 45 minutos, pero finalmente estuvieron una hora y media, por lo tanto es un dato a tener en cuenta a la hora de realizarla en el museo.

Es importante también que las personas que pasen por esta acción tengan unos conocimientos mínimos de lo que se está trabajando. Se les ha de explicar la historia de Equipo Hoz y la manera de trabajar de Josep Renau. Aunque únicamente con las piezas que encuentran pueden realizar composiciones sobre los temas que se plantean, no les sabrán dar sentido si no saben en qué consisten ni conocen su historia. Por ello es necesario informarse previamente.

Como conclusión, diría que sin duda es una actividad necesaria ya que la técnica collage no se concibe por los niños de la forma en la que se trabaja en esta acción. Ellos veían impensable tener un cuerpo sin cabeza o una cabeza de aceituna sostenida por una mano. Es importante este tipo de acciones porque los niños aprenden disfrutando y lo hacen de manera activa y siendo los totales protagonistas. Considero que despierta interés y les da una gran motivación para desenvolverse en las artes, ya que la mayoría tenía miedo antes de empezar y todos terminaron muy contentos y sintiéndose muy importantes y orgullosos de sí mismos.

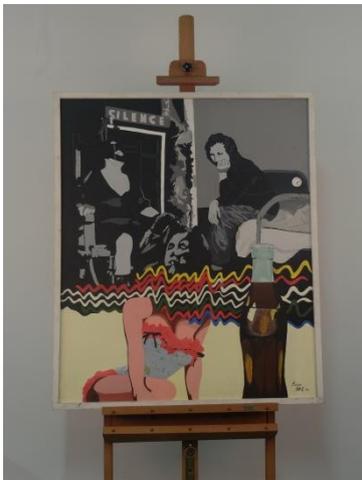
Los resultados obtenidos son muy satisfactorios y lo que se debe tener en cuenta a la hora de realizarse en el museo es: la información previa, delimitar el espacio, las piezas y el tiempo del cual dispongan. Además, puesto que se trata de una actividad que contiene imágenes muy duras, si se trabajan los temas propuestos es conveniente para los alumnos de 5º y 6º de Primaria y de todos los cursos de ESO. Pero, también es una actividad que se puede adaptar a edades más bajas puesto que se puede adaptar el discurso utilizado. Se podría realizar en un ambiente más lúdico donde los alumnos “jueguen” a crear figuras con los materiales de los que se dispone. Gracias a esta adaptación, esta actividad puede llegar a todos los públicos.

13. Bibliografía y webgrafía

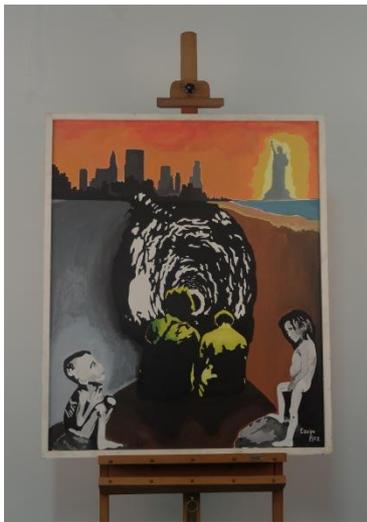
- Equipo Hoz, E. H. (2015b, 22 junio). *Equipo Hoz trabajando*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uHzIsiS_yZl&t=357sn
- Vizcarra, E. V., & Casañ, R. C. (2018). *Josep Renau: L'art en perill*. Recuperado de <https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/documentals/josep-renau%3A-lart-en-perill>
- Roldán, J. R. R., & Marín, R. M. V. (s.f.). *Arte para aprender*. Recuperado de <https://www.arteparaaprender.org/quienes-somos>
- Gráfica, G. (2017, 25 mayo). Andy Warhol: *Estrella oscura*. Recuperado de <https://graffica.info/andy-warhol-estrella-oscura-museo-jumex/>
- Equipo Hoz, E. H. (2015). Homenaje a Josep Renau. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Ct8iDqJmtTU&feature=youtu.be>
- Roldán, J. R. R., & Marín, R. M. V. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Recuperado de <https://www.iberlibro.com/9788497007177/Metodologias-artisticas-investigación->
- Archivo Ferran Morell

14. Anexos

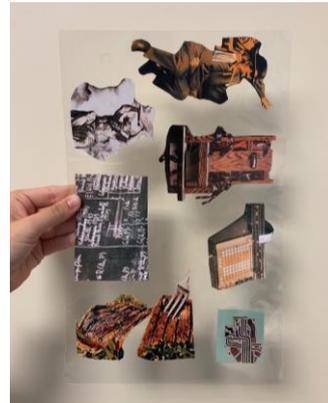
- Digitalización de las obras de Equipo Hoz, colección: *Homenaje a Josep Renau.*

- Recortes de las obras originales de Josep Renau plastificados.

- Puesta en práctica de la acción con niños y niñas de 5º de Primaria.

- Comparativa entre la obra original de Josep Renau, un elemento que aparece en la obra de Equipo Hoz y los resultados de la acción con los niños.

