

La magia de la enseñanza: La herramienta del Art-Book como iniciación en la creatividad

Fecha de recepción: julio 2012
Fecha de aceptación: septiembre 2012
Versión final: noviembre 2012

Tomás Stiegwardt (*)

Resumen: La creatividad. Técnicas de estimulación de proceso creativo. La enseñanza como una cadena infinita de transmisión de experiencias. El *Art-Book* como herramienta de autoconocimiento, formación y expresión de la individualidad. Una propuesta que tiene como emblema la libertad y diversidad. La magia de la empatía en la comprensión del otro y su arte.

Palabras clave: Enseñanza - creatividad - transferencia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

*Enseñar es un acto de magia.
El encanto de la transmutación.
La transmisión de un legado.
El eterno fluir interacción.
Estimular los canales creativos dentro de la contención
de la experiencia en un campo.
Orgánico, sencillo y profundo.*

En la antigüedad y en los más diversos lugares del planeta se ha dado y se dará la natural necesidad de crear nuevos focos y aún mejor nuevos faros de luz en cada disciplina, en cada oficio y en cada nuevo ser humano que se entrega voluntariamente al acto del aprendizaje. Desde la transmisión oral de los sabios de las tribus, de los letrados de las sociedades complejas y de los Maestros de sabiduría de todos los tiempos hasta nuestras casas de estudios en donde proveemos las herramientas para que nuevas generaciones se unan al afán de conocimiento y realización que permite el estudio.

Cuando a partir de una premisa –sea ésta grande o pequeña– se desenvuelven y desarrollan las facultades más preciadas, los talentos más escondidos y las potencialidades que residen en el interior de cada persona, se configura un esquema que abre nuevos rumbos y una gama infinita de posibilidades dentro del alma humana y se manifestarán en un nuevo paradigma y una nueva visión del mundo.

Desde hace un tiempo me he hecho las siguientes preguntas: ¿Sabe una persona lo que vale? ¿Cuántos talentos hay escondidos en el interior? ¿Es posible “despertar” una cualidad adormecida? ¿Estoy colaborando para aquello que un individuo trae como capacidad latente se transforme en un acto de realización personal?

Así, y con la convicción de que toda persona tiene un talento escondido, me he propuesto buscar la forma, los métodos adecuados y crear el ambiente para que la fuerza natural que brota desde adentro se pueda manifestar y ser a su vez, un nuevo faro que ilumine tanto hacia dentro como hacia fuera.

Cuando un estudiante descubre, vivencia y elabora sus procesos creativos, se le despiertan a su vez nuevas inquietudes y una amplia gama de percepciones.

Así fue que dentro del marco de la enseñanza audiovisual incorporé un elemento y una herramienta que es

a su vez un documento personal e intransferible que a cada estudiante le permite descubrir una voz propia y personal: el *Art-Book*.

Junto a las unidades de aprendizaje que son requeridas y necesarias para cada materia y carrera le pido a cada uno de mis estudiantes que hagamos un *Art-Book*.

¿Qué es un *Art-Book*? Es un proceso y un resultado.

Una libreta, un cuaderno, hojas sueltas, un pegado de elementos diversos, la suma de pequeñas acciones organizadas en forma de pequeño libro personal en la que cada uno vuelca lo más íntimo en cualquier forma que su creatividad le indique.

No importa el tamaño, ni la forma. Hay quienes traen una pequeña libreta de mano, un cuaderno *Moleskine*, una carpeta, hojas anilladas o pegadas con cola o cinta. Da igual. Lo importante y lo verdaderamente trascendente es que cada uno se comprometa consigo mismo a que lo allí propuesto contenga verdad.

Hay quienes eligen las hojas en blanco, otros a color, rayadas o lisas, rígidas o blandas, de papel texturizado o simples láminas agregadas a cada paso.

Y eso es sólo el soporte.

¿Qué se hace luego? Lo que cada uno decida. Algunos dibujan otros escriben. Sucede a veces que alguien sorprende a todos con la más extraña de las búsquedas como pegar papeles, envoltorios, pequeños objetos.

Todo vale. Descubrimos los escritos en poesía o prosa, los pensamientos propios o tomados de la inmensa gama de ideas que ya existen o incluso la configuración de modelos mixtos en donde la mezcla de estilos e ideas configuran una idea totalmente nueva, propia y única, que hace a la identidad de cada persona.

La propuesta es que la actividad es libre y no hay más pautas que aquella, básica y central de ser honesto consigo mismo.

Le dedicamos la última media hora de la clase a compartir esta experiencia.

Formamos un gran círculo con las mesas (hacemos ruido, nos movilizamos, cambiamos de lugares) y en una ronda grande y diversa, nos exponemos y compartimos nuestra mirada del mundo.

Debo confesar que al principio tenía mis propios miedos.

¿Se sumarían mis estudiantes a una experiencia que los ponga en evidencia, que los haga visibles y que los ponga en el centro del relato educativo aunque sea por unos minutos? ¿Harían una tarea que aparentemente tiene los bordes de las normas difusos y amplios? ¿Estarían dispuestos a bucear en sus propios anhelos, deseos, miedos y fantasías?

Para mi sorpresa y placer, las respuestas han sido brillantes.

El efecto de la libertad guiada por una consigna y en el marco adecuado ha dispuesto un ordenamiento que nos hace comulgar en cada clase con la interioridad del otro, en el alma de cada uno y eso, además de mostrar y compartir un resultado, nos sumerge en un instante de empatía y entendimiento, en una visión nueva y diferente sobre las potencialidades de alguien, que, sentado a nuestro lado día a día, aún no sabíamos que poseía.

Sucede que la timidez en algunos y el exceso de confianza en otros hacen que en el trato diario no permitan la conexión profunda y la validación de los intereses ajenos. Pero luego de escuchar, ver y compartir un instante de intimidad del alma, esas barreras se debilitan y logramos penetrar en un mágico instante presente, en donde todos somos parte de un proceso y de una coalición de mentes que se destinan hacia una vida llena de creatividad, plenitud y conocimientos.

Algunas veces, durante la lectura de una poesía, un pequeño cuento o el visionado de un dibujo o collage, nos han brotado lágrimas desde el fondo del alma. Y eso es el arte en su acepción más pura.

Aquel que parecía frío y distante, se nos revela como un ser de infinita sensibilidad y ternura. Otros que callan y se esconden en los asientos más alejados del pizarrón nos muestran con la valentía de un guerrero sus sentimientos más fuertes y vibrantes.

Y así, los tímidos nos emocionan a través de una obra que por su color o por su forma logran romper las barreras de las simples convenciones y los audaces pueden quebrarse y hasta llorar con la lectura que hace alguien que logra vencer los propios miedos y jugar el juego de compartir la vida y la enseñanza.

Lo defino como la búsqueda de la propia imagen.

Imagen de imaginación.

El imaginario que cada uno tiene y que proponemos como una indagación que incluye la auto visión para luego exponer y exponerse desde una construcción artística, narrativa, simbólica o dialéctica.

Con el transcurrir de las clases y con los miedos puestos a un lado, los resultados van creciendo y transformando lo que podría parecer la experiencia bochornosa de exponerse en un momento deseado y querido. Me he sorprendido y admirado con los trabajos propuestos, con las ideas desplegadas y con las realizaciones audaces y creativas que se producen en este ámbito.

Cuando esto sucede, cuando el *momentum* de la interacción consensuada y la acción de compartir se vuelve parte de un todo más amplio, podemos ver que la iniciación en el complejo mundo de la creación está dando sus primeros resultados.

Como regla básica y conceptual: no existe la crítica. Nada está mal. Todo lo que quiera compartir una per-

sona es respetado, escuchado y visto. A cada uno se le dedica un tiempo. Tiempo de expresarse y tiempo de una devolución.

En las antiguas escuelas de sabiduría siempre existió la idea central de que aprendiendo en grupos se favorecen las condiciones para ampliar la propia percepción de la realidad y eso mismo intentamos en cada encuentro. Luego de la exposición aquellos que lo deseen pueden comentar algo que les ha llamado la atención, alguna particularidad que le sea esencial a la obra y la comparte.

Así, hemos podido ver como comienza a desarrollarse el germen de un estilo, la base de un concepto o la búsqueda de una idea que intenta expresarse en la materia. Se descubre así que existen líneas invisibles que la persona va hilando incluso a veces sin ser plenamente consciente y que configuran una visión singular del mundo. Esa es la base para continuar en un crecimiento que no termina nunca. Poder encontrar y agarrar con fuerza la punta de un ovillo que desanuda con el correr del tiempo. Una entrada por los portales del imaginario propio. Algo así como si uno pudiera ponerse en contacto con las propias musas y entablar un vínculo. Una vez adentro, en los confines de la creatividad desenvuelta y en los umbrales del desarrollo de las fuerzas interiores, permite generar una confianza y un lugar interno al que acudir para buscar y dar forma al propio universo de ideas y a una identidad tan propia, personal y única que acompañará a cada uno como una marca de agua, como una huella.

El *Art-Book* es sólo una herramienta. Es a la vez un proceso, un espacio, una búsqueda y un resultado.

En su totalidad es parte de un proyecto.

Se trata, simple y llanamente de estimular el valor de lo único y diferente.

Valorar y potenciar la diversidad.

Esta tarea nos viene heredada desde los antiguos relatos de nuestros antepasados, transmitir y dar alas a las nuevas generaciones para que ellos también ingresen por una senda que los puede conducir hacia lugares insospechados tanto del mundo externo como del mundo interno.

Abstract: The creativity. Stimulation techniques of creative processes. Teaching as a limitless chain of transmission of experiences. The *Art-Book* as a tool of self knowledge, formation and expression of individuality. The proposal that has as an emblem the liberty and the diversity. The magic of empathy in comprehension of the other and its art.

Key words: Teaching - creativity - transference.

Resumo: A criatividade. Técnicas de estimulação de processo criativo. O ensino como uma corrente infinita de transmissão de experiências. O *Art-Book* como ferramenta de auto-conhecimento, formação e expressão da individualidade.

Uma proposta que tem como um símbolo da liberdade e da diversidade. A magia da empatia em compreender os outros e sua arte.

Palavras chave: Ensino - criatividade - transferência.

(*) **Tomás Stiegwardt:** Director de Cine, Escuela de Cine Eliseo Subiela. Profesor Nacional de Bellas Artes, Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Profesor de la Universidad

de Palermo en el Departamento Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Los desafíos de la práctica proyectual

Laura Gutman (*)

Fecha de recepción: julio 2012
Fecha de aceptación: septiembre 2012
Versión final: noviembre 2012

Resumen: La práctica proyectual le ofrece al alumno la posibilidad de desarrollar sus habilidades y afianzarse mediante un lenguaje propio en el área del Diseño, y a la vez, contar con un seguimiento individual en el área de su desarrollo creativo. Comenzar la cursada con un proyecto de Diseño de Vestuario para una obra teatral se transforma así en una vía de aprendizaje que le permite internalizar un método de trabajo para su vida profesional y poner en juego aspectos subjetivos que resultan imprescindibles a la hora de consolidar un lenguaje y una poética propia como diseñadores.

Palabras clave: Diseño - proyecto - vestuario - lenguaje.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 53]

Para abordar el desempeño en el área del Diseño de Vestuario para los principales géneros teatrales: teatro, danza, ópera, es imprescindible abordar el análisis dramático y escénico del texto y las necesidades y requerimientos técnicos y artísticos del lenguaje teatral contemporáneo. Integrar la práctica proyectual al marco teórico reconociendo diferencias y similitudes entre el diseño de indumentaria y el diseño de vestuario. Abordando el rol del vestuarista en relación con el equipo creativo y la producción de manera que le permita al alumno desarrollar una posición crítica y una propuesta estética a partir del lenguaje teatral.

En función de la capacidad productiva del alumno y de su experiencia en el campo del diseño de indumentaria se trabaja en forma proyectual para la creación de un vestuario teatral. Se desarrolla un método de trabajo que incluye la investigación en relación al universo propio del texto y la circunstancia propia de los personajes, la búsqueda y selección de imágenes de inspiración para un desarrollo conceptual y una toma de partido en el estilo para lograr la bajada en forma de proyecto al diseño del traje teatral.

Se le aporta al alumno herramientas para la comprensión y el procesamiento de textos de obras clásicas y contemporáneas, por medio de cuestionarios y guías para la lectura y el análisis.

Se evalúa su capacidad de desarrollar los elementos constitutivos de la ficción, comprender el código espectacular de la imagen y su relación con el texto dramático. Por ejemplo, una investigación del traje clásico griego, el envolvente, y sus características de construcción artesanales y étnicas para una nueva construcción de sentido de los pliegues las caídas y las aberturas, puede devenir en la representación del traje para la tragedia *Antígona* de Sófocles.

En el caso del ballet se aprovecha la construcción de módulos tomando en cuenta la relación del cuerpo en movimiento con el espacio y la iluminación para la creación de nuevas formas.

Para la comprensión de la construcción del personaje y su circunstancia se trabaja por ejemplo, el seguimiento del personaje principal, de esta manera se proyecta el diseño de vestuario para el personaje central con sus respectivos cambios, transiciones y continuidad.

Para poder llevarlo a cabo se diferencian los elementos constitutivos para el análisis dramático del texto: tema, relato y conflicto.

Para desarrollar el concepto de las fuerzas antagónicas en la construcción del conflicto, en la ópera *La flauta Mágica* de Mozart, por ejemplo, se trabajan los opuestos complementarios en morfología, paleta de color y texturas, tomando como inspiración las fuentes míticas del relato.

Para el Portfolio final, podrán elegir entre una tragedia, un drama, una comedia o una farsa, como por ejemplo: *Antígona*, *Otelo*, *Flauta Mágica*, *Sueño de una noche de verano* o *Don Giovanni*; y desarrollar el diseño de vestuario para todos los personajes en las escenas claves de la trama.

Son los alumnos los que a veces proponen el proyecto de trabajar con alguna obra teatral en particular, ya sea porque la han analizado en el contexto de otra materia, o por haber tenido algún acercamiento en particular con la misma, produciéndose así un interesante cruce de contenidos.

En otros casos opera un interesante elemento de identificación, cuando por ejemplo los alumnos me piden trabajar obras del repertorio dramático argentino.

La elección del texto debería también ofrecer al alumno la cantidad de información necesaria como para desarrollar un proyecto de investigación con múltiples referencias culturales históricas, o en relación a figuras claves generadoras de tendencias en el traje y también en la moda.

Me gustaría citar algunos ejemplos de experiencias claves como el proyecto de Diseño de Vestuario para obras como *Esperando la carroza* de J. Langsner a la que le corresponde también una versión cinematográfica inol-