

**EL QUIJOTE
RECURSO PATRIMONIAL
PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

**Juana Gómez Pérez
Facultad de Formación del Profesorado
Universidad de Extremadura**

**Renata Ochoa-Daderska
Facultad de Arte
Universidad Jan Dlugosz en Czestochowa**

INTRODUCCIÓN

La educación artística es una disciplina eminentemente práctica que tradicionalmente se ha venido desarrollando en grupos pequeños ya que requiere una atención individualizada (Marzano G., et all. 2016). En las enseñanzas artísticas, el desarrollo de las destrezas manuales más que un objetivo en sí es una consecuencia lógica de la utilización de estas técnicas de aprendizaje. Por consiguiente, consideramos erróneo reducir sus beneficios a la adquisición de destrezas. Con el paso de los años venimos observando, por una parte, la progresiva reducción de horas de las materias artísticas en el currículo a pesar del convencimiento de que la pérdida de presencia es totalmente injustificada (Gómez, 2015) y, por otra, el incremento del ratio de alumnos por profesor. Estas circunstancias han provocado un cambio adaptativo en los métodos de enseñanza. La educación artística tiene una gran importancia para el desarrollo de las competencias educativas en todos los niveles de la enseñanza. «Las actividades de ocio son indicadores de calidad de vida para todas las personas, ya que son el vehículo mediante el cual las personas obtienen diversión, encuentran amistades y desarrollan habilidades y competencias» (Badía, 2007: 227-248). Así, la educación artística está especialmente indicada para el desarrollo de actividades interdisciplinarias, y su presencia en el currículo implicará una formación integral del alumnado, ya que están especialmente indicadas para el desarrollo de las competencias educativas básicas como, por ejemplo, la capacidad de comunicación.

El objetivo de nuestra propuesta es profundizar en la huella que el libro de Cervantes dejó en América Latina, en sus manifestaciones artísticas. De esta manera, nos acercaremos al arte, a la cultura y a las tradiciones del país con más hispanoparlantes del mundo y en el que se mantiene presente la herencia española (Westheim, 1983). La propuesta didáctica nos servirá para dar a conocer esta obra. Esta pintura es una imagen de la vida mexicana y de la vida de los artistas (Cardoza, 1962:12).

Por otra parte, abordaremos de una manera transversal el tema de la muerte desde el punto de vista del patrimonio cultural compartido, con el objetivo de contribuir a la normalización de su presencia en la vida (Baum, H., 2002). Para ello tomaremos como hilo conductor, por una parte, el grabado de Posadas y, por otra, la frase de Cervantes que encabeza la propuesta, en alusión a la muerte, y que puso en boca de *El Quijote* en un momento de lucidez. Como señalan Cortina y Herrán (2008), hay que tomar conciencia del sentido real de la muerte trabajando los cuatro conceptos básicos: *finitud* (fin de la vida), *universalidad* (todas las personas mueren y pueden hacerlo en cualquier momento, incluso yo y ahora), *irreversibilidad* (el que muere no regresa más) e *inexorabilidad* (nadie, absolutamente nadie, escapa a la muerte).

También de manera transversal abordaremos el tema de la infancia. Según Galeano:

En América latina, los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. Sobrevivientes: en América latina mueren cien niños, cada hora, por hambre o enfermedad curable, pero hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos de esta región que fabrica

pobres y prohíbe la pobreza. Niños son, en su mayoría, los pobres; y pobres son, en su mayoría, los niños. Y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende (2010: 14).

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La primera fase del proyecto consistió en la búsqueda de información, a partir de una serie de palabras claves, al objeto de concretar el tema de estudio. El procedimiento fue simple, buscar en *Google imágenes* las palabras: *Quijote, América y Arte*. Entre las imágenes encontradas, escogemos el grabado del artista mexicano José Guadalupe Posada titulado «*Don Quijote*». Tras la elección de la imagen, continuamos con la búsqueda de información. De esta manera, descubrimos la existencia de un museo de iconografía sobre *El Quijote* en Guanajuato, así como varios artículos sobre su presencia en América, que se encuentran publicados en el *Centro Virtual Cervantes*. Después de este rastreo inicial, procedemos a una segunda búsqueda. En esta ocasión, las palabras claves fueron: *México, Guadalupe y Posada*, al objeto de conocer algo más sobre el autor y su obra.

Por las características de la imagen, en la que aparecen representados cerca de una docena de esqueletos humanos, decidimos incorporar el término *muerte* a la búsqueda, para ello nos centramos principalmente en lo relativo al patrimonio cultural compartido y su transcendencia en la educación (Guerra, R. y Nelson, T., 2009):

Cada colectivo cultura, cada nación, cada institución y a veces cada familia tiene sus «muertos ejemplares» [...]. En Cuba, por ejemplo, se tiene muy presente a José Martí o al Ché Guevara. En España no hay un referente comparable, y cuando se indaga nos topamos con el Quijote (Cortina y Herrán, 2008:35).

En cuanto a la propuesta didáctica, combinaremos narración e imagen, de esta forma, la intervención se incorpora de una manera natural en el currículum, y al mismo tiempo potenciamos la enseñanza en valores (Etxaniz, X., 2011; García-Lago, V., 2002;

Ochoa, L., 2016; Salmerón Vílchez, P., 2004 y Rodríguez, B., 2010). Los beneficios de la literatura infantil aparecen recogidos, como competencias a adquirir, en la LOMPE¹:

Competencias sociales y cívicas, con su predominante y, en determinados casos, sutil moralidad entretejida entre las líneas y páginas que componen mundos imaginarios, transmitiendo un sinfín de valores, enseñanzas, moralejas, conductas, actitudes y principios. Además, aportan una visión característica, así como el reflejo de determinadas sociedades, por medio de descripciones, situaciones, relatos, críticas, sátiras, etc.

1 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa del año 2013.

«El cuento [...] resulta un instrumento clave en el desarrollo de los procesos de adquisición de la cultura, sirviendo de forma directa para la naturalización de los procesos que implican el conocimiento directo de las realidades que forman parte de la sociedad en la que el niño/a crece y a la que tiene que incorporarse» (Padial, 2013: 36). En este sentido, Ros nos comenta:

La literatura infantil contribuye a la formación de la conciencia de las niñas/os, tanto en el sentido moral, como en el cognitivo y el afectivo. Potencian la atención, la escucha eficaz, la concentración, la memoria, el desarrollo de esquemas perceptivos y analíticos, el desarrollo de la comprensión verbal, la adquisición y el desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación, la ampliación del mundo de referencia, la capacidad de enfrentarse a situaciones diversas (2012: 330).

RESULTADOS

La propuesta didáctica se lleva a la práctica en el curso académico 2015/2016 en la Facultad de Formación del Profesorado, con un grupo de estudiantes del Grado de Maestros en Educación Primaria, dentro de la Asignatura Expresión Plástica y su Didáctica, que se imparte en el quinto semestre. La experiencia se desarrolla durante los meses de septiembre y octubre de 2015, en un total de 5 sesiones de dos horas de duración cada una de ellas, y culmina con la exposición de todos los trabajos realizados. De esta manera, nos sumamos a los diferentes actos organizados con motivo del IV Centenario del Quijote de 1615.

Para ello, se propone una serie de actividades que comienza con el visionado de un vídeo² y una propuesta de lectura³. En cuanto al taller de expresión plástica, los trabajos tienen como soporte un pliego de papel que está encabezado por la frase del Quijote «*Pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura*», e ilustrado con el grabado de Posada. Las actividades propuestas consisten en un ejercicio de meditación «*arteterapia*» a través del coloreado de la imagen «*iluminación*», al objeto de reflexionar sobre sus enseñanzas. De esta manera, analizaremos la obra de una manera lúdica y creativa, partiendo de la descripción narrada de la estampa:

Don Quijote parece gritar, sin duda azuza al caballo y acompaña con invectivas su ataque. El caballo no galopa sino que corre desaforado y despatarrado; abre las quijadas mostrando, en doble hilera, mayor número de dientes de los que convienen a un caballo verdadero, pero plásticamente más adecuados que los feos huecos que ofrece un cráneo de caballo en la realidad. La arremetida de don Quijote

2 Vídeo: José Guadalupe Posada Grabador (2013). Realizado por niños con motivo del centenario de su muerte. Disponible en [youtube.com/watch?v=s2SajviqfiE](https://www.youtube.com/watch?v=s2SajviqfiE)

3 Galeano, E. (2010): *Patas arriba. La escuela del mundo al revés*. 15ª ed. Madrid, Siglo XXI. Con ilustraciones de José Guadalupe Posada.

Herrán, A. y Cortina, M. (2008): *La muerte y su Didáctica en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. 2ª ed. Madrid, Universitas.

deshace y persigue a no menos de una docena de esqueletillos de entes ruines y despreciables: unos voltean por el suelo, otros saltan por los aires con los huesos quebrados, uno se arrastra, otro es casi una rana y otro más aúlla distorsionado.

Magnífico grabado, bien compuesto en diagonales simétricas que se cruzan al centro y dirigen el formidable dinamismo de las figuras. Bien dice Justino Fernández: Don Quijote, seguramente jamás pensó en que un artista mexicano del siglo XX le siguiera la pista en «el otro mundo», pero así es, y Posada nos descubre que don Quijote... sigue dando su batalla... Si el espíritu del Quijote animó a Posada a realizar un grabado así, es porque sin duda lo tenía en alta estima (Rojas, 1968).

Con estas actividades desarrollamos algunas competencias básicas del Área de Expresión Plástica como por ejemplo, *el conocimiento y la interpretación de imágenes* (Mingorance, 2011: 4). En cuanto a las competencias de título de maestro en educación primaria, trabajamos las siguientes:

CT 3.2 - Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas como la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la no violencia, la libertad, la corresponsabilidad y la igualdad, y en general usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del Hombre.

CE 14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE 17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

CE 22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad.

Por otra parte, el interés de la propuesta radica en la novedad que supone incluir el tema radical de la muerte en el currículo:

La muerte, como contenido natural, está lejos de la sociedad y también está lejos de la educación y esto es lo que parece objetivamente extraño. No sabemos decir si este distanciamiento es o no una patología de la vida cotidiana más o menos reciente pero creemos que es un indicador de inmadurez generalizada de naturaleza educativa o pedagógica. Desde otra lectura, ¿hay alguna cultura de la que podamos aprender a encajar la muerte? Quizá todas aquellas que no se han separado tanto de la naturaleza, ni tampoco de su verdadera naturaleza (Cortina y Herrán, 2008:124).

CONCLUSIÓN

Con esta experiencia interdisciplinar nos hemos acercado a la obra del artista José Guadalupe Posada. Así, hemos descubierto que es uno de los grandes nombres de la cultura mexicana. Sus grabados tienen una fuerte carga literaria. Están pensados y desarrollados con un guion propio y se pueden leer con la intensidad de una novela.

Posada crea imágenes sobrias que van al grano de una manera asombrosa. El grabador consigue sus objetivos sin necesidad de acudir a grandes composiciones. Nacido en la prensa y gracias a la prensa, creó un estilo propio, íntimamente ligado al hecho editorial. De esta manera, conjuga con su trabajo maestría y corazón, cerebro y técnica. Apasionado de la imagen juega con ella interpretando el mundo que le rodea; es ahí donde radica la magia de su obra.

Por otra parte, hemos aprendido un poco más del sentir popular a través del Quijote y de la imagen de Posada.

En Posada lo de ser popular abarca todos los aspectos: temas y formas comprendidos y gustados por la tradición popular, con clamor popular y defensa de los intereses populares, con inventiva, carácter y calidad elevados y populares. Su influencia fue extraordinaria por su sentido e imaginación [...] Posadas fue un juglar maravillosamente legítimo. Lo imagino como una especie de lo que en México se llama "evangelista": esos secretarios públicos que en las plazas, en los mercados, con sus viejas y niqueladas máquinas de escribir, aún redactan para su clientela analfabeta peticiones al juez o al alcalde, noticias para la familia, cartas de amor.

Posadas fue un «evangelista» del grabado. Con sentimiento popular creó su obra, sin clara ideología política, mas con espontaneidad e imaginación, y sabiendo, sintiendo, viviendo el dolor, la miseria y las luchas de su pueblo, con quien sigue soñando en la fosa común del cementerio de Dolores. Y llevó a publicaciones y hojas sueltas las noticias de ese pueblo, la protesta, la carta de amor, la petición, la ira y el sarcasmo, no sólo a la conciencia de sus contemporáneos, analfabetos en más de un 80 por ciento, sino a la historia del arte mexicano, como uno de sus máximos exponentes, y sin que tuviera intención de ello. (Cardoza y Aragón, L., 1964: 24-25)

Hoy en día, la educación artística vive horas bajas en todos los niveles de la enseñanza. Así, la reducción de su presencia en el currículo nos obliga a repensar la asignatura. Dentro de las futuras líneas de trabajo seguiremos apostando por la colaboración con otras áreas de conocimiento, y de esta manera contribuir a una formación integral de los niños y las niñas; todo ello encaminado a una educación en valores.

Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero

actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consigue ser niños (Galeano, 2010:11).

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA.

Badía, M. (2007): «Jugamos todos: Jugar y crear en discapacidad». En Belver, M.H. y M.H. Ullán: *La creatividad a través del juego*. Salamanca, Amarú, págs. 227-248.

Barrios, P. y Gómez, J. (2014): «La Educación artística en torno a los sonidos del agua: Una propuesta integradora». En Bartolozzi, M. M. y V. Méndez (ed.): *Patrimonio cultural vinculado con el agua, paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo*. Cáceres, Control P, págs. 33-38.

Baum, H. (2002): *¿Está la abuelita en el cielo? Cómo tratar la muerte y la tristeza*.

Barcelona, Oniro.

Cardoza y Aragón, L. (1964): *México Pintura de hoy*. México, Fondo de Cultura Económica. Cortina, M. y Herrán, A. (2011): *Pedagogía de la muerte a través del cine*. Madrid,

Universitas.

Etxaniz Erle, X. (2011): «La Transmisión de valores en la Literatura, desde la tradición oral hasta la LIJ actual». *Revista de Estudios sobre Lectura*, 7, págs.73-83.

Galeano, E. (2010): *Patas arriba. La escuela del mundo al revés*. 15ª ed. Madrid, Siglo XXI.

García-Lago, V. (2002): «¿Educamos en prejuicios o educamos en valores?». *Educación y Futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas*, 7, págs. 4-11.

Marzano, G., Lubkina V., Ochoa Siguencia L. (2016). *Key issues in adult non formal participatory e-learning. in society. integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference. Rezekne May 27th-28th, 2016 (Vol. IV)*, pp. 69-79.

Gómez, J. (2015): «*Designing a wiki for the artistic collaborative learning among a team of teaching training students*» en *New Media and Higher Education Market*. S. Smyczek and J. Matysiewicz (eds), University of Economics in Katowice, págs. 203-210.

Gómez, J. (2012): «Taller Infantil en la Casa Museo Guayasamín de Cáceres: Una propuesta integradora a través del juego y la educación artística». En Callejón, M. D. y M. I. Moreno (ed.): *Educación Artística y visual. Aportaciones desde la periferia*, Jaén, COLBA, págs. 1229-1235.

Guerra, R. y Nelson, T. (2009): «*Day of the Dead Educational Activity Guide*» en http://mexic-artemuseum.org/images/uploads/education/Day_of_Dead_Guide.pdf. [Consultado el 4 de Agosto de 2015].

Herrán, A. y Cortina, M. (2008): *La muerte y su Didáctica en Educación Infantil, Primaria y Secundaria*. 2ª ed. Madrid, Universitas.

Mingorance Muley, A. (2011): «Plástica y Educación en Valores» en *Revista Digital: Innovación y Experiencias Educativas*, nº 40, págs.1-9, disponible en http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_40/AURORA_MINGORANCE_2.pdf [Consultado el 20 de Julio de 2015].

Ochoa Siguencia L., Gomez-Ullate M., Herman D. (2015). «Use of online collaborative writing tools by students of higher education» en *New Media and Higher Education Market*. S. Smyczek and J. Matysiewicz (eds), University of Economics in Katowice, págs. 229-244.

Padial Ruz, R. y Sáenz-López Buñuel, P. (2013): «Los Cuentos Populares en Educación Infantil. Una propuesta a través del juego». *E-motion, Revista de Educación, Motricidad e Investigación*, 2, págs. 32-47.

Rodríguez, B. (2010): «El Quijote en las Lecturas clásicas para niños» en http://ru.ffyl.unam.mx:8080/bitstream/10391/3084/1/26_Hor_Cult_Quijote_2010_Rodriguez_301-317.pdf [Consultado el 30 de Julio de 2015].

Rojas Garcidueñas, J. (1968): «Presencias de don Quijote en las artes de México» en http://cvc.cervantes.es/Literatura/quijote_america/mexico/garcidueñas.htm [Consultado el 19 de Julio de 2015].

Ros García, E. (2012): «El cuento infantil como herramienta socializadora de género».

Cuestiones Pedagógicas: Revista de Ciencias de la Educación, 22, págs. 329-350.

Salmerón Vílchez, P. (2004): *Transmisión de valores a través de los cuentos clásicos infantiles*. Granada, Universidad de Granada.

Westheim, P. (1967): *El grabado en madera*. 2ª ed. México, Fondo de Cultura Económica
Westheim, P. (1983): *La calavera*. México, Fondo de Cultura Económica.

Fig. 1.- Mural mosaico *Don Quijote*. Técnica esgrafiado. 118,8 X 168 cm.