

STENCIL-ART

CENEFAS DE LOS TRAJES TÍPICOS REQUENENSES.

Resumen. Tema 2. Innovación y práctica educativa: convergencias y divergencias.

El trabajo que presento consiste poner un ojo en la tradición y el pasado a la vez que el otro en las tendencias actuales y el presente. Una mirada a lo global y extendido al tiempo que otra en lo particular, lo propio y lo próximo. Se trata de una unidad didáctica llevada a cabo por alumnos de 4º de ESO en el IES Oleana de Requena.

La unidad didáctica gira en torno a las cenefas en los refajos de los trajes de vendimiadora, típicos en la Fiesta de la Vendimia. Un buen Refajo contiene tres cenefas (frisos) consistentes en motivos esquemáticos que se repiten a lo largo de toda la parte inferior de la falda.

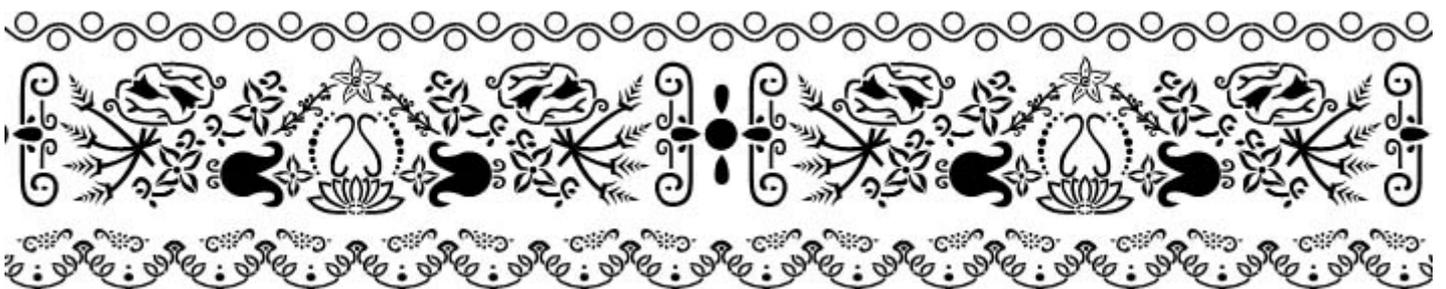
Estas cenefas son el punto de partida para que los alumnos estudien los movimientos en el plano: Traslación, Rotación y Simetría. También conceptos tales como Símbolo, Signo y Pictograma. Para finalmente plasmar su trabajo mediante la técnica del stencil o plantilla sobre un muro del instituto.

Comparamos la configuración geométrica de las cenefas con los diseños tribales que, en la actualidad y a través de las modas, decoran con tatuajes los cuerpos de las personas, sus ropas y los coches tuneados. Todo ello con la intención de provocar un interés y aprecio por la cultura local.

Un macro objetivo era dotar de una personalidad arraigada al instituto en los muros que configuran su perímetro, la cual no fue llevada a cabo en su totalidad por motivos de tiempo en el curso y debido a mi traslado a otro instituto.

Tras dos semanas de introducción conceptual, diseño y abocetado y una trabajando con plantillas de acetato y spray, finalmente los alumnos plasmaron sus diseños sobre un muro del centro.

Joaquim García

STENCIL-ART

BORDERS OF REQUENENSES TYPICAL ATIRE.

Summary.Item 2. Innovation and educational practice: convergences and divergences.

The work I'm introducing is about keeping one eye on tradition and the past while the other is on current trends and present. It is about a look at the global and the extended while also paying attention to the particular, the self, and the closest. It is a unit of study undertaken by students of 4° ESO at IES Oleana in Requena.

The teaching unit focuses on the borders on the dresses of the grape harvesting costumes typical in the Harvest Festival. A good traditional skirt contains three borders (friezes) consisting of schematic motifs that recur throughout the bottom of the skirt.

These borders are the starting point for students to study the plane motions: translation, rotation and symmetry. It also deals with concepts such as symbols, signs and pictograms. It culminates with capturing their work using the stencil technique on the wall of their High school.

We compared the geometric configuration of the borders with tribal designs which currently, through the fashion influence, are the subject for tattoos, clothes and customized cars. The intention is to provoke an interest and appreciation of local culture.

A macro objective was to provide the building a rooted personality on the walls that form its perimeter, which was not totally carried out due to time constraints and my transfer to another school.

After two weeks of conceptual introduction, design and working with sketches, and one more with acetate templates and spray, the students produced their designs on a wall of high school.

Joaquim García

STENCIL-ART

CENEFAS DE LOS TRAJES TÍPICOS REQUENENSES.

“BUSCA TUS RAICES Y ENCONTRARÁS TU CAMINO”

1- INTRODUCCIÓN

Tuve la suerte o desgracia de ser fallero entre mis dos y seis años de edad. Tan pronto como tuve un atisbo de uso de razón me quise desligar de la costumbre, para mi entonces incomprensible, de ir caminando por las calles de Valencia vestido con un “incómodo traje raro”. En mi adolescencia, desde la más profunda pubertad, mi teoría era que todas las personas feas se ataviaban con sus trajes para maquillar su fealdad y no ser delatados en fechas célebres. Yo no decidí ser fallero para disimular mis imperfecciones, sino que mis padres lo hicieron por mí para jugar a vestir muñecos con trajes típicos.

Yo mismo vestido de Zaragüell

Al final de mis estudios de bellas artes la directora de una galería, para deshacerse de mi diplomática y amablemente, me dijo aquello de “**busca tus raíces y encontrarás tu camino**” y esta frase ha marcado mis días hasta hoy mismo, antes como artista y ahora como persona y docente.

Yo con Traje de Torrentí

En 2006-2007, tras dos años estudiando arte y geometría para oposiciones, me encontraba estrenando mi primera titularidad como profesor con plaza de Educación Plástica y Visual en Altea. Un día de excursión a Valencia con el instituto observé en el escaparate de una pequeña pasamanería, en el centro de la ciudad, una **manta morellana** exactamente igual a la que yo vestía veinte años antes. Me enamoró aquel diseño, lleno de colorido y con sencillas e interesantes pautas geométricas. Y me pregunté por qué hoy en día la juventud y la gente en España, o en el mundo entero, se empeña en llevar puesto ese **pañuelo palestino** teniendo por ejemplo en Valencia diseños y prendas tan ricas como la manta morellana.

Dos años después de aquel encuentro, en Requena, me fijé en el atuendo típico de la Fiesta de la Vendimia. Los trajes de vendimiadora contienen en sus faldas o **refajos** interesantes frisos o **cenefas** que se asemejan estructuralmente a **frisos y rosetas tribales** que se lucen en tatuajes, prendas de vestir e incluso en los coches tuneados. Un buen refajo contiene tres cenefas. La pregunta es en su esencia la misma: ¿Por qué en Requena disponiendo de ese bien estético y cultural la juventud se viste, se tatúa o customiza su coche con diseños provenientes o inspirados en lejanas e inaccesibles tribus? La **moda y la globalización**, supongo. Tampoco pido o me planteo que los jóvenes en Valencia vayan vestidos a la discoteca de falleros, en Sevilla de sevillanos o en Madrid de chulapos, pero

estaría bien que se estilara algún indicio regional que ayudara a conservar y difundir las tradiciones, la identidad y el arraigamiento.

Mi segundo curso en ese centro de Requena me dispuse a llevar a cabo en clase una unidad didáctica que transmitiera a los alumnos ese amor y respeto por lo autóctono y por la tradición.

2- UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Esta unidad didáctica se llevó a cabo en el **IES Oleana de Requena**, durante el curso 2008-2009. El nivel elegido para desarrollarla fue **4º de ESO** en la asignatura de **Educación plástica y Visual** (optativa), con un grupo de **30 alumnos**, una pequeña parte de ellos pertenecientes al **programa de diversificación curricular (PDC)**. Algunos de esos alumnos participan en los pasacalles vestidos con los trajes típicos y otros más bien eran contrarios, críticos o reticentes a esa tradición.

Fiesta de la Vendimia. Requena 2005

3- OBJETIVOS

Extraídos de los objetivos generales de etapa del decreto de contenidos de la EPV en la Comunidad Valenciana (D 112/2007). Los más significativos al respecto de esta UD:

- 1- Apreciar los **valores culturales y estéticos**, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la **diversidad** cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
- 2- Contribuir activamente al **respeto**, la **conservación**, la **divulgación** y la **mejora** del **patrimonio europeo, español y de la Comunidad Valenciana (Requena en este caso)**, como señas de la propia identidad.
- 3- **Conocer, valorar y disfrutar** del **patrimonio artístico y cultural** de la Comunidad Valenciana, como base de la propia identidad e idiosincrasia y contribuir activamente a su defensa, conservación y desarrollo, aceptando la convivencia con valores artísticos propios de otras culturas que coexisten con la nuestra, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e integrador.
- 4- Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual y plástica distintas de la propia y de las formas dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios o adquirir criterios personales que permitan al alumnado actuar con iniciativa responsable.

Refajo del siglo XVIII. Museo municipal de Requena

Objetivos específicos para esta unidad didáctica:

- 5- Dotar al centro educativo, de nueva creación y falto de personalidad, de **identidad estética propia y arraigada** con su entorno socio-cultural mediante murales.
- 6- Repasar los **movimientos en el plano o transformaciones geométricas** (Giro, Traslación y Simetría), estudiados en cursos anteriores, así como sus aplicaciones en el **diseño textil** y el **diseño en general**.
- 7- **Comparar manifestaciones artísticas-artesanales** tradicionales **próximas y propias** con otras **lejanas o ajenas** distinguiendo sus **similitudes** tanto como sus **divergencias**.
- 8- Conocer y aplicar la técnica del **stencil (estarcido)** o plantilla con spray para la obtención de un **mural**. Extrapolar manifestaciones visuales propias del diseño textil a otros medios de representación como es el grafiti o la pintura mural. Del mismo modo que apropiarse de una técnica artística para desarrollar otros lenguajes expresivos generalmente no asociados a ella.
- 9- Estudiar y aplicar de modo práctico algunos conceptos básicos del alfabeto visual tales como **“icono”, “símbolo”, “signo”, “pictograma” o “ideograma”**.

Refajo del siglo XVIII. Museo municipal de Requena

4- CONTENIDOS Y REFERENCIAS

Contenidos:

- Apreciación, valoración y disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Valenciana y del Estado español, así como contribución a su defensa, conservación y desarrollo.
- Estudio de la expresión plástica: recursos gráficos expresivos, transformación y manipulación de imágenes.
- Esfuerzo para desarrollar la creatividad en el ámbito de la expresión artística y en el juego con las imágenes
- Realización de bocetos necesarios para la realización de obras gráfico-plásticas.
- Utilización de técnicas apropiadas para la representación abstraída de formas naturales diferentes: signo, símbolo, icono y pictograma.
- Aplicación de las transformaciones geométricas en el plano en diseños sintéticos de formas: simetría radial y axial, traslación y rotación.

Refajo del s. XVIII que se emplea en el aula para explicar las aplicaciones en diseño de los movimientos en el plano.

Diseño con simetría axial en las ramas y radial en los pétalos. Ester Valle.

- Organización del trabajo plástico, del espacio de trabajo y de los materiales necesarios.
- Realización de experiencias con diversos materiales: tinta sobre papel, recorte de plantillas de acetato y estarcido con spray sobre muro.

Referencias:

Para aproximarnos visualmente a las cenefas de los refajos hemos observado fotografías de prendas típicas tomadas en el **Museo municipal de Requena**.

Analizamos a fondo uno de los refajos del museo y **diferentes diseños tribales** para estudiar la simetría, la traslación y la rotación.

Repasamos la obra de artistas como **Bandit**, en Altea o **Banksy** en el Reino Unido para conocer la técnica del **estarcido**.

5- SECUENCIACIÓN Y METODOLOGÍA

Dos semanas de introducción conceptual, diseño y abocetado .Todo el grupo en el aula de dibujo.

- **1ª sesión:** Aproximación y repaso a los refajos y cenefas del Museo municipal de Requena y su aparición en los carteles anunciadores de las fiestas de la vendimia. Proyección de fotografías.
- **2ª y 3ª sesiones:** Realización de bocetos. Signos y pictogramas sencillos que sirvan como motivos para aplicar las transformaciones geométricas. Tinta negra sobre papel formato A4, se piden seis ideas o bocetos.
- **4ª sesión:** Las transformaciones geométricas en las cenefas de los trajes típicos y en los diseños tribales de tatuajes, ropa y coches. Introducción al stencil art (estarcido con plantillas y spray). Proyección de fotografías.
- **5ª y 6ª sesiones:** Aplicación de las transformaciones geométricas a la par que adecuar los bocetos previos de las primeras sesiones a la técnica del stencil art. Los alumnos presentaron, además de sus bocetos, dos propuestas finales consistentes en la repetición de sus motivos (empleando el giro, la simetría y la traslación). Tinta negra sobre papel, formato A4, se piden dos grupos extraídos de los motivos representados en bocetos anteriores.

Diseño con simetría axial de eje horizontal y cuatro rotaciones en el motivo central. Mayte Domingo.

Diseño con eje de simetría vertical. Yolanda Requena.

Detalle del segmento rojo del mural

Seguidamente el profesor corrigió y calificó sus trabajos. Seleccionó los mejores, los digitalizó y convirtió en vectores para posteriormente componer un diseño para refajo consistente en tres cenefas a escala, empleando varios de los diseños que los alumnos presentaron.

Se repartieron entre alumnos voluntarios **acetatos** (radiografías sin usar) para que estos calcaran y recortaran sus diseños o los de sus compañeros seleccionados. Fue un trabajo laborioso que los alumnos realizaron en sus casas.

Finalmente, durante 4 sesiones, otro equipo de alumnos pertenecientes al grupo, dio una capa de imprimación al muro encofrado de hormigón con pintura acrílica de color **rojo**, **amarillo** y **hueso** (los colores típicos en las faldas de vendimiadora) para posteriormente estarcir las plantillas con **pintura en spray negra**.

6- COMPETENCIAS BÁSICAS

En el desarrollo de esta unidad didáctica nos aproximamos a las siguientes competencias básicas de la ESO marcadas por la LOE:

Competencia matemática: Estudiando los movimientos en el plano (transformaciones geométricas) los alumnos produjeron e interpretaron distintos tipos de información visual. Ampliaron su conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.

Competencia cultural y artística: Los alumnos apreciaron y valoraron críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se familiarizaron con manifestaciones del pasado y del presente, potenciando el desarrollo estético, la creatividad, el pensamiento convergente y divergente.

Competencia para aprender a aprender: Algunos alumnos buscaron inspiración en sus propios trajes, en fotografías de parientes y en otras fuentes no relacionadas con el mundo de la fiesta de la vendimia.

Perspectiva del mural de aproximadamente 1,5x10 metros. Se aprecian los tres colores de fondo de un refajo típico.

Autonomía e iniciativa personal: Adquiriendo la conciencia y una serie de valores y actitudes personales interrelacionadas tales como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo, la creatividad, el pensamiento crítico, etc.

Proyecto, no llevado a cabo, para la puerta principal del centro.

7- CONCLUSIONES

Elegí mi plaza en expectativa de destino en Requena por motivos personales que se pueden resumir en aquella frase o cita que me dijo la galerista “busca tus raíces y encontrarás tu camino”. Mi madre nació allí. Permanecí dos cursos viviendo en aquella población, de los cuales el primero me sentí extraño o extranjero y el segundo como un ciudadano más.

Ciertamente noté en el alumnado el aprecio y el respeto que sintieron por mí tratando de inculcarles valores de su pueblo o ciudad. Algunos de ellos se volcaron con esta unidad didáctica y fueron, más que yo mismo, los verdaderos artífices del mural resultante.

No percibí lo mismo por parte de la directiva del centro que, aunque no pusieron trabas al desarrollo de la unidad didáctica, nunca mostraron un interés o apoyo explícito por mi causa. De tal modo que el mural que realizamos solo tuvo un carácter de boceto en un rincón del instituto. Pienso que es lamentable el hecho de que personas adultas, no solo en el ámbito de la educación sino en general, pierdan el aprecio y devoción por los bienes y patrimonios culturales de sus localidades o regiones. Muchas veces las personas tenemos que alejarnos de nuestros lugares u orígenes para realmente apreciarlos y muchas veces también personas ajenas o extrañas aprecian más lo nuestro que nosotros mismos.

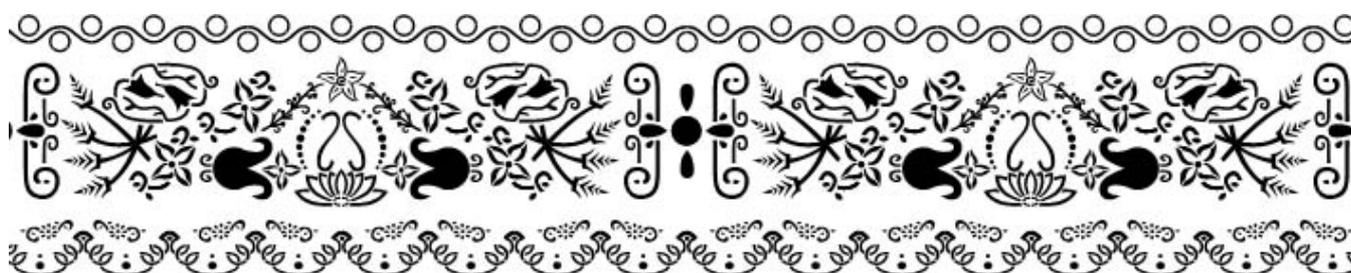
De cualquier manera, estoy seguro de que estos procedimientos o metodologías para abordar el aspecto visual del folklore popular se puede abordar de igual forma con otras manifestaciones del diseño textil o artesanal propias de las distintas regiones de la península e incluso del mundo.

Mi madre. 1969.

Joaquim García Giménez

Actualmente IES Playa Flamenca en Orihuela (Alicante)

Este es el resultado que finalmente los alumnos acabaron plasmando sobre el muro. Por cada motivo existían dos plantillas que se emplearon repetidas veces para estarcir el mural.

8- BIBLIOGRAFIA

- Dondis, donis A: **“La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual”**. Gustavo Gili. 1976.
- Gombrich, E. H. **“Imágenes simbólicas.”** Alianza forma. Madrid. 1983.
- Barron, F.: **“Personalidad creadora y proceso creativo”**. Morava. Madrid 1976.
- Walker, John A. / Chaplin, Sarah: **“Una introducción a la cultura visual”**. Octaedro. 2002.
- Huerta, Ricard: **“Cultura visual a Ontinyent”**. Caixa Ontinyent. 2004.
- Hernández, Fernando: **“Educación y cultura visual”**. Octaedro. 2000.
- García Perez, Santiago / Perez Guerrero, Rafael / García García, Santiago: **“El traje típico en la Plana de Utiel”**. Asociación Tierra del interior. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2007.
- Read, Herbert. **“Educación por el arte”**. Paidós Educador.1982.
- M.W. Travers, Robert. **“Introducción a la investigación educacional”**. Paidós.1979.
- Pérez Juste, R./ López Rupérez, F. / Peralta, Maria D. / Municio, P. **“Hacia una educación de calidad”**. Narcea 2000.
- Cano García, Elena. **“Evaluación de la calidad educativa”**. La Muralla S.A. 2000.
- Wilson, John D. **“Cómo valorar la calidad de la enseñanza”**. Paidós. 1992.
- Alsina Catalá, Claudi; Pérez Gómez, Rafael & Ruiz Garrido, Ceferino. **“Simetría dinámica. Matemática: cultura y aprendizaje – 13.”**. Síntesis S.A. Madrid. 1989.
- Corrales Rodrigañez, Capi. **“Contando el espacio: De la caja a la red en matemáticas y pintura.”**. Ediciones Espacio. Mobcoop Ediciones. 2000.
- Coexter, H. M. S. **“Fundamentos de geometría”**. Limusa, México D.F. 1971.
- Jaime Pastor, Adela / Gutiérrez Rodríguez, Ángel. **“El grupo de las isometrías en el plano. Educación Matemática en Secundaria-13”**. Editorial Síntesis S.A.1996.
- Varios autores. **“La Alhambra”**. Monográfico de la revista Epsilon de la SAEM Thales. Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales” Proyecto Sur S. L. Granada.1995.
- Balbuena Castellano, Luis / Coba García, Mª Dolores de la. **“Geometría de los calados canarios”**. Caja Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 2003.
- Ledesma López, Antonio. **“VÍCTOR VASARELY. Homenaje matemático en el centenario de su nacimiento.”** Colectivo Frontera de Matemáticas – Requena. 2006.
- Ledesma López, Antonio. **“ESES y CES Geometría del hierro forjado”** Colectivo Frontera de Matemáticas – Requena. 2009.
- Mora Sánchez, José Antonio / Rodrigo, Julio. **“Mosaicos I y II. Colección 2 puntos: Cuadernos para el Aula de Matemáticas”**. Proyecto Sur S.L. Granada.1995.