

Chema Madoz,
Madrid 1958, fotógrafo.

Yo lo definiría también como retratista de ideas, buscador de instantes, inventor de objetos cotidianos, constructor de juegos poéticos, provocador de pensamientos, inventor de palabras sin letras, fabricador de arco-íris en blanco y negro, cuentista efímero, ...

Madoz cuenta con más de 60 exposiciones individuales y más de 100 colectivas. 8 libros publicados. Tiene, entre otros, el Premio Nacional de Fotografía año 2000 y parte de su obra está repartida en numerosas colecciones de museos y instituciones de muchos países.

La mejor manera de saber más de Chema Madoz es entrando en su página web:

www.chemamadoz.com

CAMINOS DE IMÁGENES CON CHEMA MADOZ

MERCÈ GAJA LÁZARO

MAESTRA. FORMADORA EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN VISUAL Y PLÁSTICA

mgaja2@xtec.cat

INTRODUCCIÓN

Con este artículo, en el que describo diferentes actividades que he tenido las oportunidad de llevar a cabo, desearía que todos aquellos que lo lean puedan poner en marcha experiencias similares y disfrutar tanto con ellas como yo he tenido ocasión de hacerlo.

Actualmente soy tutora de un aula de acogida en un instituto de secundaria en Barcelona, donde atiendo un grupo numeroso de chicos y chicas de distintos y lejanos lugares del mundo. Tienen entre 12 y 17 años y comparten algunas horas en mi clase, donde trabajamos, entre otras cosas, la comprensión y la expresión oral y escrita como base de los demás aprendizajes. El Arte es un recurso magnífico, ameno y versátil que me permite trabajar y enriquecer estos aspectos y además abordar otros lenguajes de expresión comunes a todos los idiomas.

Paralelamente me dedico a la formación permanente de profesorado en el área de la Expresión Visual y Plástica impartiendo cursos en los que desarrollo una metodología que se basa en la experimentación y reflexión sobre las posibilidades que nos ofrecen las cosas cotidianas, los materiales sencillos y humildes que nos rodean. Trabajamos con las ideas, los sentidos, los sentimientos y las sensaciones, poniendo en práctica actividades en las que es necesario experimentar, reflexionar y crear. De esta manera el profesorado va adquiriendo recursos y estrategias que le facilitan la tarea de programar y dirigir actividades a sus alumnos.

Las actividades que expongo han sido realizadas en estos dos ámbitos.

Mi FASCINACIÓN POR MADOZ

Un buen día descubrí un libro de bellas fotografías en blanco y negro. Su autor, Chema Madoz. Cuanto más contemplaba aquellas fotografías más me fascinaban; una primera mirada me obligaba a una segunda, y el paso, unas veces incierto y otras irónico, de la apariencia a la realidad, se transformaba en un juego de adivinanzas y de pensamientos. Aquel libro sin letras ni colores resultó de "lectura" muy amena.

La atracción que me produjo la obra de Madoz hizo que coleccionara en una caja una serie de sus imágenes, adaptadas a un soporte de papel de 9 x 9 cm y plastificadas para una mejor conservación en la manipulación. Ya he recopilado un total de 50 imágenes, pero la caja de Madoz sigue creciendo y se ha convertido no sólo en una colección de imágenes sino también en una colección de ideas.

Con este tesoro personal he acudido a mis clases y he planteado algunas actividades a mis alumnos.

ACTIVIDAD 1 ASOCIACIÓN DE IMÁGENES

El objetivo de esta primera actividad es conocer las imágenes con las que se trabajará posteriormente y adentrarse en el mundo simbólico y formal de los objetos y su representación.

Para esta actividad he utilizando la caja de Madoz, pero bien podría realizarse con otra serie de imágenes que fuesen visualmente interesantes.

— Se extienden a lo largo de una hilera de mesas todas las tarjetas con imágenes de Madoz y se reparte a los alumnos unas tiras de papel donde escribirán su nombre. Se les pide que miren atentamente las imágenes y escojan dos que se relacionen de algún modo. No deben retirarlas, sólo poner su nombre al lado de ellas para no eliminar ninguna imagen de la elección

de los compañeros.

Pueden asociar las imágenes por lo que sugieren o provocan, por la forma, por sus materiales, por la posición, por su utilidad, por similitud, por oposición, por complementarse, ...

Cuando han decidido su pareja de imágenes se les hace buscar una tercera que se relacione con la asociación anterior. De esta manera han de rebuscar en los significados de las dos anteriores para encontrar aspectos en común con otra nueva imagen; después añadirán una cuarta imagen. Así se va ampliando la dificultad en la búsqueda y justificación de posibles asociaciones, lo que les hace conocer mejor todas las imágenes y en consecuencia la obra del artista.

Después se les hace explicar a los demás su selección y argumentar por qué las han relacionado.

Cada individuo hace sus propias asociaciones que unas veces llegan a ser reconocibles por más personas, por ser propias de todo un colectivo (cultural, social, familiar,...), y otras veces forman parte del universo íntimo y particular de quien lo formula.

— Con esta actividad se podrá evidenciar que para las mismas imágenes existen asociaciones bien diferentes o quizás coincidencias, unos se referirán a conceptos metafóricos, otros a sentimientos, algunos a cuestiones formales o ideas que sugieren los materiales. Se podrá sugerir y debatir sobre las técnicas que el artista ha utilizado para crear su obra y comprobar que el espectador no siempre reconoce la misma intención que ha puesto el autor, ya que depende de su percepción particular y su interpretación personal.

ACTIVIDAD 2 HACIENDO CAMINO

La segunda actividad que propongo consiste en expresarse con palabras a través de las imágenes. Se trata de narrar una historia inventada entre todos utilizando como hilo conductor las imágenes y avanzando paso a paso como si se recorriera un camino.

- Se continua trabajando sobre una hilera de mesas y con la caja de Madoz.

Se reparten 3 ó 4 tarjetas a cada alumno como si fuesen cartas de una baraja.

El que crea tener la imagen adecuada la pone sobre un extremo de la mesa explicando el inicio de la historia que se ilustra con esa imagen. A continuación otra persona del grupo que piense que puede continuar coloca su tarjeta y sigue explicando la historia. Sucesivamente se van añadiendo partes de una narración inventada entre todos.

Pueden colocarse las tarjetas a continuación, de la última o también puede añadirse un detalle o ampliar información de forma paralela a partir de alguna imagen puesta con anterioridad. Se han de colocar todas las imágenes repartidas.

Si es posible, es interesante grabar las voces para poder escuchar después la historia completa explicada.

da por ellos mismos. Sino será suficiente que se tome nota o se vaya repasando de vez en cuando todo lo que se tiene narrado.

☞ Se habrá construido una ficción que se corresponde a la secuencia concreta que se le ha dado a las imágenes, pero esas mismas imágenes podrían estar puestas en otro orden formulando una historia completamente distinta, lo que podremos comprobar repitiendo el ejercicio en otra sesión.

Las imágenes poéticas de Madoz son visualmente muy interesantes y muy sugerentes en significados y dobles lecturas, lo cual facilita el trabajo creativo y anima a la expresión oral de los alumnos.

☞ Posteriormente también se puede trabajar de manera individual la expresión escrita, ofreciendo al alumnado 5 ó 6 tarjetas con las que ordene y redacte una secuencia.

Este trabajo no tiene la espontaneidad que ofrece el anterior ejercicio de expresión oral, pero al disponer de más tiempo para la reflexión se puede realizar con más precisión formal.

CAMINO DE AROMAS Y OLORES

Todas las imágenes de Chema Madoz son en blanco y negro, eso nos permitirá hacer un trabajo sobre el color suponiendo o imaginando colores para los elementos, coloreando las imágenes a partir de fotocopias o aplicando color con algún programa informático. Pero prefiero respetar la decisión de Madoz de no dar color a sus obras.

Me planteo trabajar con otro de nuestros sentidos poco utilizan-

do en trabajos de expresión: el olfato. ¿Podríamos decir como "huele" alguna de estas imágenes? ¿A qué huele una gota de agua? ¿Cómo es el olor de un día de lluvia? ¿Qué cantidad de olor desprende una cerilla quemada? ¿Qué recuerda el olor de una maleta vacía? Y... ¿cómo huele el silencio?, ¿y un viaje?

Hablamos de "tener olfato" como sinónimo de intuición, de agudeza para percibir alguna cosa, para captar algo que está pasando. Vamos a demostrar ese olfato con esta variación de la anterior actividad:

- Se trata de construir una historia del mismo modo que el ejercicio anterior pero añadiendo el componente descriptivo de los diferentes olores que se suponen en cada imagen o escena. Todas las secuencias de la historia que se identifican con una imagen tienen que ir acompañadas de su "olor", de la cantidad o calidad de aroma que desprende, de acciones relacionadas con el olfato.

Por ejemplo: "... el camino olía a hierba cortada, ... y los cactus desprendían un dulce perfume, ... que disimulaba el hedor de mis zapatos viejos, ... el aire me traía el olor de resina de los pinos, ..., y el aroma ácido de los manzanos me abrió el apetito, ... entonces recordé que en mi mochila llevaba un pan que olía a pueblo, ... pero me encontré que también llevaba un queso que ya pestaba demasiado, ..."

☞ Nuestras narices huelen, identifican, asocian, recuerdan, alertan, ...

Metemos las narices donde queremos curiosear. Tenemos narices si somos valientes. Tocamos las narices para fastidiar y nos crece la nariz si somos mentirosos.

La actividad sobre el olor es una buena excusa para iniciar un trabajo sobre la nariz en todos los aspectos plásticos y expresivos del lenguaje.

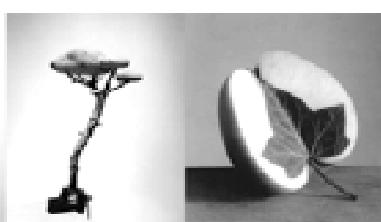
ACTIVIDAD 3 EXPOSICIÓN Y LECTURA DE IMÁGENES

Casualmente (y afortunadamente) el Centro de Arte TeclaSala de l'Hospitalet (Barcelona) programó una excelente muestra de obras de CHEMA MADOZ y no dudé en llevar a todos mis alumnos.

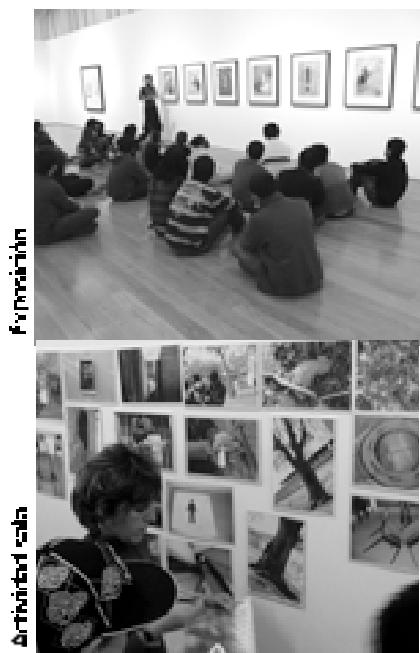
Con los maestros pudimos conocer, disfrutar, debatir, interpretar, las obras de Madoz en gran formato y establecer relaciones entre los espacios y formas reconocibles, y los nuevos mundos que se abren a través de las metáforas y los nuevos significados que plantea el autor.

Con los alumnos del aula de acogida tuvimos la ocasión de participar en la actividad posterior a la visita que organizaba el Centro, que consistía en experimentar con los conceptos propios del lenguaje de comunicación visual y con la captura de imágenes digitales, haciendo propuestas personales en el entorno próximo a la sala.

En grupos hicieron fotografías, que se escogieron, imprimieron y expusieron en la sala para ser comentadas. También se les propuso un ejercicio de emparejamiento de imágenes.

Camino de aromas y olores

Formación
Artística

- Todas aquellas fotografías impresas en papel normal Din A4, en blanco y negro y fijadas sobre un soporte de cartón pluma del mismo tamaño, nos las llevamos al instituto para continuar trabajando, realizando ejercicios de expresión oral y de lectura de la imagen, con el objetivo de enriquecer el léxico y mejorar la fluidez verbal, utilizando un lenguaje común distinto al idioma propio de cada uno de ellos, así como aprender a buscar diversos significados a las imágenes, más allá de lo que se ve a primera vista.

Ejercicio 1: Se muestra al alumno una imagen un poco ambigua a la que tendrá que darle todos los significados posibles. (Ejemplo que surgió en clase: - La imagen ampliada de una luz empotrada de jardín podía ser: un pozo con escaleras, un ojo, una nave extraterrestre, una ventana, una letra, una carretera alrededor de una rotonda, una piscina,...)

Ejercicio 2: Se profundiza en la explicación anterior y se inventa un porqué, una consecuencia, un efecto. (Ejemplo que surgió en clase: - La parte trasera de una fuente con un graffiti ilegible podía ser una lápida mortuaria antigua con unas inscripciones en clave secreta que llevarían al descubrimiento de lo que allí pasó, e incluso se discutió sobre el significado de los signos escritos).

Ejercicio 3: Por turnos, se da a escoger 5 ó 6 imágenes, se ordenan y se explica una historia que se ilustra con esas imágenes. La ausencia de color ayuda a unificar visualmente la secuencia. Ejemplo: Historias de imágenes.

"Un día estaba mirando por la ventana y me quedé paralizado cuando vi aterrizar un ovni, salieron unos seres extraños que escribieron un mensaje en clave en una lápida y después desaparecieron entrando en una cueva".

Ejercicio 4: Se muestran seis imágenes numeradas del 1 al 6 pero sin un orden concreto. Cada alumno piensa una historia ordenando mentalmente como quiere esas imágenes, sin cambiarlas de lugar. La explica a los demás y éstos tienen que acertar la secuencia numérica correcta que se corresponda con esa historia. (Funciona como un concurso puntuando al ganador, así que resulta muy dinámico y divertido).

☞ Estos ejercicios de fotografía surgieron después de la visita a la exposición de Chema Madoz, pero indudablemente bien puede aprovecharse otras circunstancias, otras exposiciones, para

posibilitar un trabajo similar.

ACTIVIDAD 4

IMÁGENES DEL PROPIO CAMINO

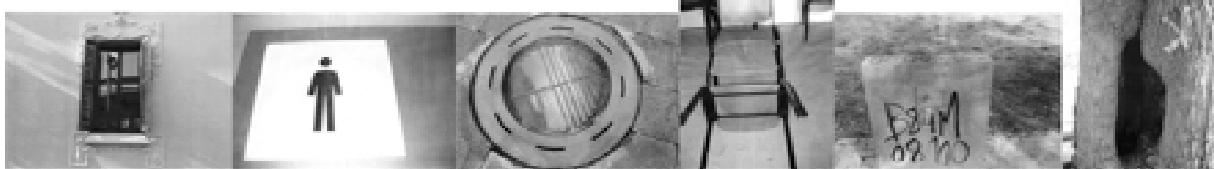
Hasta aquí se ha asociado, interpretado e inventado historias con imágenes y se ha expresado con palabras. Ha llegado el momento de expresarse también con imágenes.

- Se plantean tres ejercicios de fotografía:

1. Descubrir espacios exteriores o interiores, percibiendo las formas, la luz, las perspectivas, los encuadres,... buscando puntos de vista interesantes. Se debe mirar con atención para encontrar lo que el azar pone delante de los ojos.
2. Profundizar en la búsqueda y capturar fotografías donde puedan "verse" sentimientos, sensaciones, dobles interpretaciones. Para ello se pueden crear las situaciones, modificar el orden de las cosas, poner los objetos al servicio de las ideas.
3. Se hablará de poesía visual, de metáforas, paradojas, metonimias y con todo lo aprendido, construir mensajes poéticos fotografiando objetos, espacios, elementos naturales, sombras, etc.

En estos ejercicios pueden construir, si lo desean, una secuencia o camino de imágenes.

Una vez hechas las fotos se descargan en el ordenador y se seleccionan, ordenan y preparan para la presentación. Se les pone título. Pueden presentarlas en el formato que deseen: proyectadas o impresas en papel y sobre soporte rígido o en forma de

Historias de imágenes

mural. Se les sugiere la posibilidad de presentar el trabajo en blanco y negro como las imágenes de Madoz. Se exponen y comentan.

Camino de enchufes

⇨ A veces el alumnado nos sorprende y nos da pistas para ampliar las propuestas. Un grupo de maestras ampliaron su proyecto exponiendo sus colecciones, momentos de sus viajes, o pedazos de sus recorridos cotidianos, ofreciéndonos un camino poético de una parte de sus vidas.

ACTIVIDAD 5

VALORACIÓN POR ANALOGÍAS

Al finalizar el curso, los alumnos (jóvenes y profesorado) evaluaron el conjunto del trabajo realizado.

Se utilizó la caja de Madoz, extendiendo sobre una mesa todas las tarjetas con imágenes. Tenían que observar con atención, pensar y elegir una imagen, o más si lo precisaban, que definiera a modo de conclusión lo que sentían de su paso por el curso y explicarlo a los demás.

Aunque no se dieron significados previos a las imágenes, las metáforas y paradojas visuales que habían descubierto con las actividades sirvieron de comparación para valorar el grado de satisfacción con el trabajo realizado.

Habían aprendido a expresarse uniendo las imágenes y las palabras.

Instalación Madoz

CONCLUSIÓN

Este trabajo ha potenciado mi fascinación inicial por Madoz. Creo que sentir fascinación por las cosas ayuda a disfrutarlas y a transmitir esa satisfacción a los demás.

He usado mi colección de imágenes de Madoz, pero probablemente habrá otras muchas imágenes para hacer actividades similares a estas: imágenes de publicidad, de otros artistas, o incluso que no sean fotografías.

Os animo a colecciónar imágenes, a explorar el mundo del Arte Contemporáneo para descubrir caminos que os lleven a poner en marcha actividades que os fascinen a vosotros y hagan disfrutar a vuestros alumnos. ■