16

Curso 2009 / 2010

"ESTUDIO"

Boletín de actividades

Enero 2010

Trabajos Manuales y Dibujo

16
Enero 2010

Editorial

Trabajos Manuales y Dibujo

Cuando el arquitecto Fernando Higueras proyectó el edificio que cobija a "Estudio", materializó el encargo expreso de Jimena Menéndez Pidal de situar en cada una de las cuatro Secciones del Colegio un aula de dimensiones mayores al resto: las clases de Trabajo Manual y el aula de Dibujo de la IV Sección. Resultaron espacios amplios, luminosos, con inmensos ventanales desde los que se contemplan los encinares de El Pardo, la Sierra del Guadarrama, los jardines y pistas deportivas.

Los alumnos las visitan todas las semanas y son ejes de la vida escolar. Los muros del Colegio, austeros y desprovistos de adornos considerados superfluos por la filosofía de las fundadoras, se llenan de exposiciones de trabajos manuales y dibujos, a los que los alumnos prestan respetuosa atención y en las que todos se sienten valorados. Al contemplarlas apreciamos la personalidad original de cada alumno, cada dibujo tiene personalidad propia. Es fruto de la libertad que los profesores fomentan en los alumnos a la hora de expresar su interpretación de las formas de la Naturaleza. Los profesores conducen al goce estético, despiertan la sensibilidad y cultivan el gusto por la belleza plástica. Así entendida, la educación estética forma parte de la educación moral.

Los profesores de Dibujo y Trabajo Manual se han reunido con *"Estudio" Boletín de Actividades* para proyectar juntos un modo de mostrar los objetivos y el alcance de su tarea, la diversidad de métodos y técnicas utilizados, la rica variedad que permite a cada alumno cultivar aquellas destrezas que más convienen a su personalidad. El trabajo conjunto a lo largo de estos meses ha hecho patente que existe una filosofía común a todos ellos, lograda en la honda convivencia entre los primeros grandes maestros y los profesores que fueron incorporándose, aprendiendo y laborando con ellos, para después enseñar a otros más jóvenes, que aportan a la tarea común nuevas visiones y creatividad.

"Estudio" Boletín de Actividades quiere destacar la ilusión, el interés y la laboriosidad que han manifestado estos profesores para hacer posible esta publicación.

Modelado de una paloma para un acerico.
Trabajo Manual, Clase VIII. Curso 2008-2009.
Profesora: Francis León.

nº 16. Enero de 2010

Sumario

Fundación Estudio
Jerónimo Junquera
Juan Manuel Bonet
José Manuel Cajigas
Pablo Carvajal
Carlos Gancedo
Alberto López Ribé
María Luisa Martín de Argila
Elvira Ontañón
Rosario Romero de Pablos
Florentino Vivancos

Director Gerente
Víctor Mourelle

Colegio "Estudio"
Directora
Elena Flórez

Directora del Boletín
Elena Gallego

Consejo de Redacción
Paloma Leira
Paz López
Mabel Pérez de Ayala

Diseño y maqueta
Alvaro Alvarado
Javier Lerín

Fotografías
Mónica Porres y profesores de "Estudio"

Imprime *Izquierdo*

Depósito Legal M-12323-1999
ISSN 1575-0485

Tirada 3.000 ejemplares

Información: Colegio "Estudio"
c/ Jimena Menéndez Pidal, 11
28023 Aravaca (Madrid)
Tel. 91 307 94 32
colegio@colegio-estudio.com

Trabajos Manuales y Dibujo

OBSERVAR
Enseñar a ver 4

EXPERIMENTAR
Experimentar con la materia 10

TÉCNICAS
Cultivar destrezas técnicas 16

INSPIRACIÓN
Descubrir fuentes de inspiración artística 22

IMAGINAR
Despertar la imaginación 28

COLABORAR
Colaborar con todos 34

CELEBRAR
Celebrar en el Colegio 42

Opinión

La educación estética en "Estudio" 48

Historia

Pilar Cano y su mundo de Trabajo Manual 56
La clase de Trabajo Manual de Mariana Ruiz-Castillo 60
Aquí se aprovecha todo 64

Relaciones con otras instituciones

Intercambio con el Colegio Madrid de México 66
Debatiendo por una historia en común 70
Intercambio con el Colegio Público n.º 43 de San Petersburgo .. 72
Pinceladas rusas 76
La escena era compleja 78

Observar
Enseñar a ver

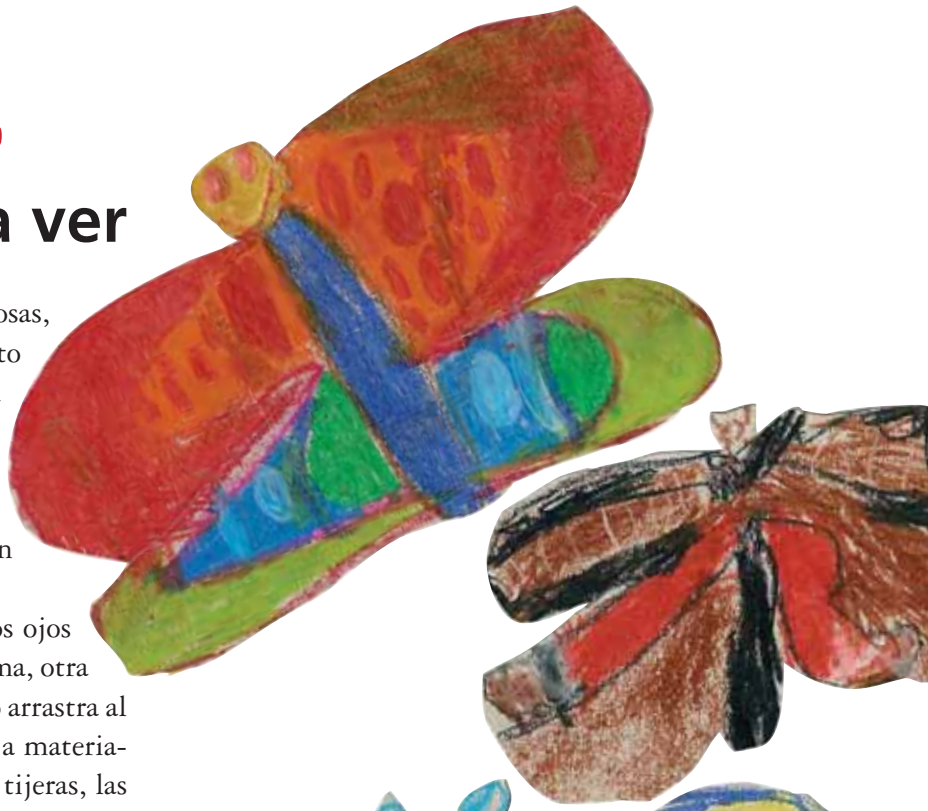
Detener la mirada permite observar las cosas, captar, estar atento. La observación es el punto de partida para acercar a los alumnos al mundo que les rodea.

Observamos un paisaje, una planta, un animal, un objeto… cosas que a menudo forman parte de la vida cotidiana y pasan inadvertidas.

Elegimos algo, lo desmenuzamos con los ojos y aprendemos a verlo de otro modo: otra forma, otra luz, otro color… Este nuevo descubrimiento arrastra al alumno como un torbellino de impaciencia a materializarlo para hacerlo suyo: con las manos, las tijeras, las ceras, los pinceles; en papel, cartón, barro o plastilina. Todo vale.

Pintan un retrato de su compañero; le miran atentamente; radiografían sus rasgos, el color de sus ojos, la longitud del pelo, la forma de su cara y al final, satisfechos de su esfuerzo y atenta observación ¡algunos se han retratado a sí mismos!

María Esteban y Leyre Garnica
Profesoras de Trabajo Manual, Sección Infantil

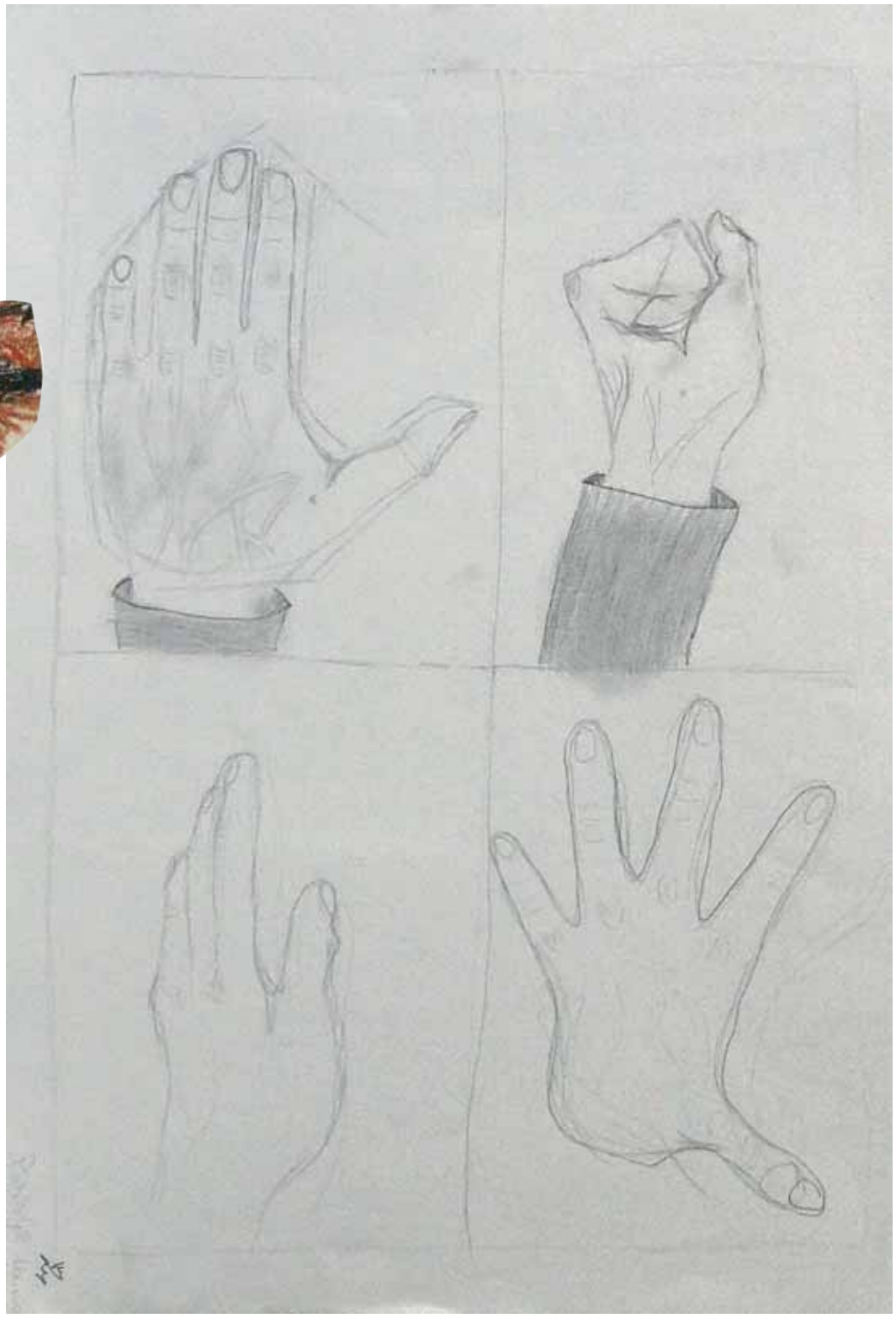


Mariposa

Observo y pinto una mariposa.
Ceras sobre cartoncillo.

Clase IV. Profesora: María Esteban

De arriba abajo: *Dibujos de Irene González, Borja Morrow, Antonio Roldán y Elena Zubillaga. Curso 2008-2009.*

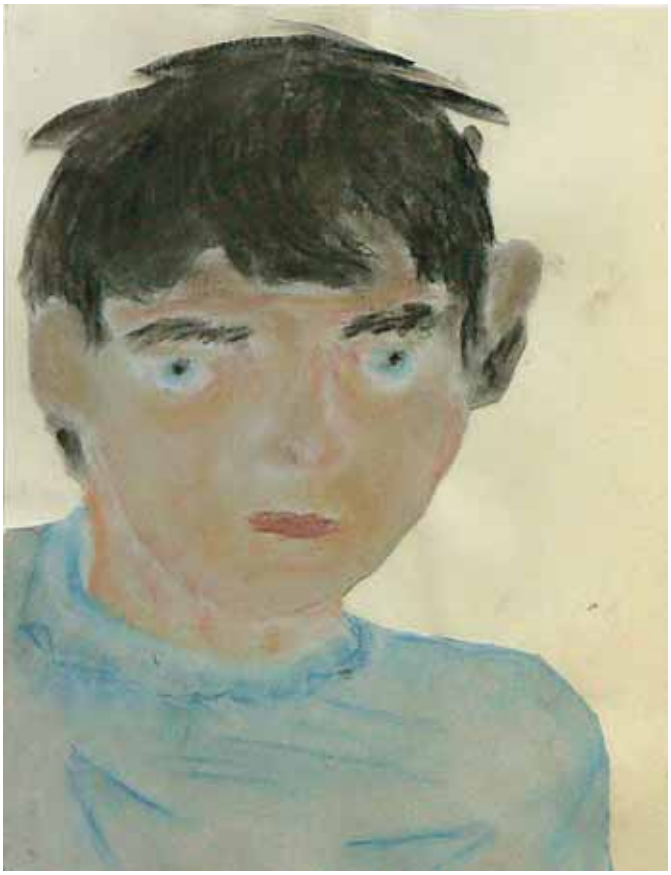


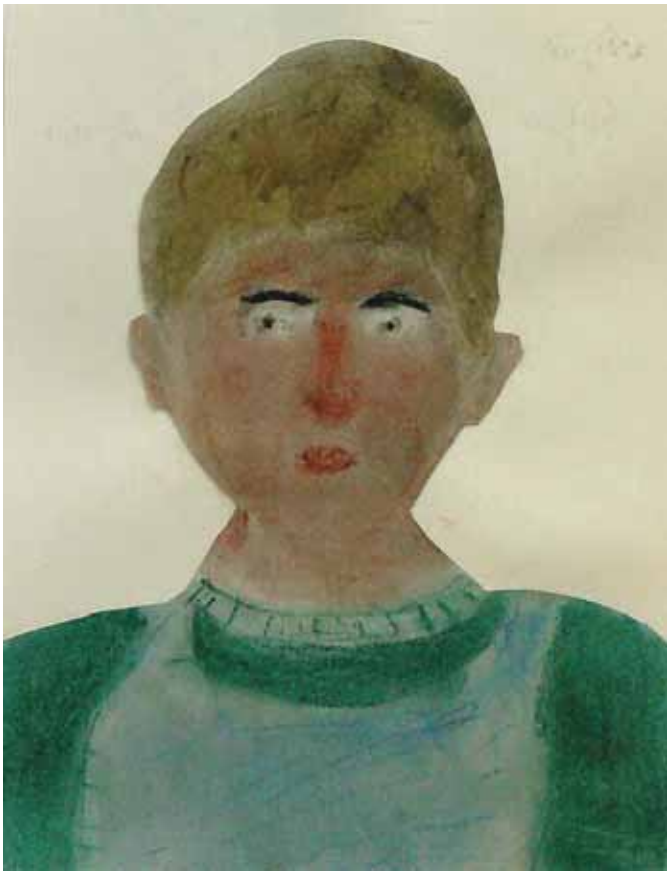
Posiciones de la mano

Observo y dibujo mi propia mano en distintas posiciones.
Lápices 3H y 2B.

Clase 13.
Profesor: Luis Sánchez

Pablo García Mouriño.
Curso 2006-2007.





El retrato

Observo y retrato a mi compañero de clase.

Pastel sobre cartoncillo.

Clase X. Profesoras: Francis León y Beatriz Villaverde

De izquierda a derecha:

Mauricio Hoetink retrata a Alejandro Oliva, Thomas Duncan a Adrián Iturralde, Juan Pastor a Pablo Palacios y Cristina Giner a Carmen Arbáizar. Curso 2008-2009.

Amanecer y atardecer

Observo y pinto el sol, la luna, la tierra y el mar en diferentes momentos del día.

Mezcla de colores con témpera sobre cartoncillo.

Clase VI. Profesora: Milagros Martín

Curso 2005-2006.

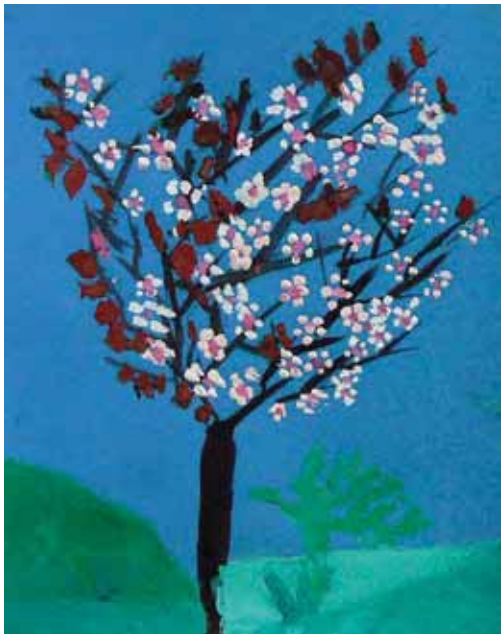
El pruno del patio curvo

Observo el pruno del patio curvo en el momento de su floración y lo pinto del natural.
Témperas sobre cartulina.

Clase IX. Profesoras: Francis León y Beatriz Villaverde

Arriba:
Dibujos de Marta Yi y Oscar Montesinos.

Abajo:
Dibujos de Diego Córdoba y Jorge Gil.
Curso 2008-2009.



Trabajo con óleo

Observo un cuadro de un artista conocido y lo pinto con óleo.
Óleo sobre tela.

Clase 14. Profesora: Carolina Veramendi

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Cuadros de Nicolás Yubero,
Ana Sobrino, Andrea Pinacho
y Álvaro Vallejo. Curso 2008-2009.

Experimentar

Experimentar con la materia

Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de una cosa.

Al experimentar se hace el silencio. Es en ese estado de espacio y momento interior, donde el alumno se siente uno con los materiales, con lo vivido y descubierto en tiempos remotos. Grabado todo a fuego lento en la mente del hombre. Contado y creado, a lo largo del paso de las civilizaciones.

Materia que habla, manos que escuchan.

Experimentar es un reencuentro del niño con el hombre primitivo. Se asombra con maravillosa incredulidad al oír que hubo días en la tierra donde no había botellas de plástico, ni *tetrabricks*, ni plastilinas.

Tiempos de vida en el barro, en la madera, en la piedra, en el color puro del entorno. Tiempo dedicado a buscar y atrapar la esencia de la naturaleza y el movimiento y llegar tocando, jugando y sobre todo soñando, al cuenco, al hacha, al tejido, a la pirámide y a la catedral.

Por este mágico viaje nos llevan los sentidos. Tocar el barro, machacar piedras, presionar pétalos, oler esencia, observar arañas y tejer, sentir el aire, atrapar el arco iris en un bote de agua sucia… Vivencias únicas que aportan el conocimiento de la materia, para luego dominarla a través de las técnicas y de ahí a la libre creación.

En todo este proceso se experimenta la emoción de lo posible, de la obra de arte que ya existe, que se admira y respeta y de la que se creará.

Experimentar nos lleva al desafío de aunar en la mente actual esa vieja historia con la nueva. Esta vez no es la chispa del fuego lo que se busca, sino la chispa del hallazgo de un nuevo uso del material para preservar el entorno.

Pero para reciclar hay que amar la tierra y para amar la tierra hay que conocer los materiales originarios que nos regala: piedras, conchas, arena, agua, pigmentos…

Pensar en ellos conectará al alumno con su esencia creadora más auténtica y con el deseo de reciclar para salvar, crear para embellecer, expresar para ser.

Milagros Martín
Profesora de Trabajo Manual, I Sección

Marina y paisaje urbano

Experimentar con la transferencia mediante papel de calco y el coloreado. *Acuarela.*

Clase 14. Profesor: Luis Sánchez

Página anterior: *Acuarelas de Javier Pardo y Ana Arévalo. Curso 2005-2006.*

Esta página: *Acuarelas de Enrique Iborra, Julia Lasheras, Miguel Torres y Gonzalo Rodríguez. Curso 2005-2006.*

El búho

Experimentar con las manos:
Realizar un búho con recortes y con las huellas de los dedos.

Témpera y recortes sobre cartulina.
Clase IV. Profesora: María Esteban

El arco iris juega con las nubes

Experimentar con el color: Trazar movimientos libres con pincel.
Témpera con pincel sobre papel mojado, mural colectivo.

Clase VII. *Curso 2008-2009.*
Profesora: Milagros Martín

De izquierda a derecha: *Recortes de Mencía Cano, Yago Dedeu, Paula Arango y Ximena Sastre. Curso 2008-2009.*

La perspectiva

Experimentar con la perspectiva: Dibujar un camino en un parque en otoño, según un cuadro de Vincent van Gogh, prestando especial atención a la perspectiva. *Ceras Manley sobre cartoncillo.*

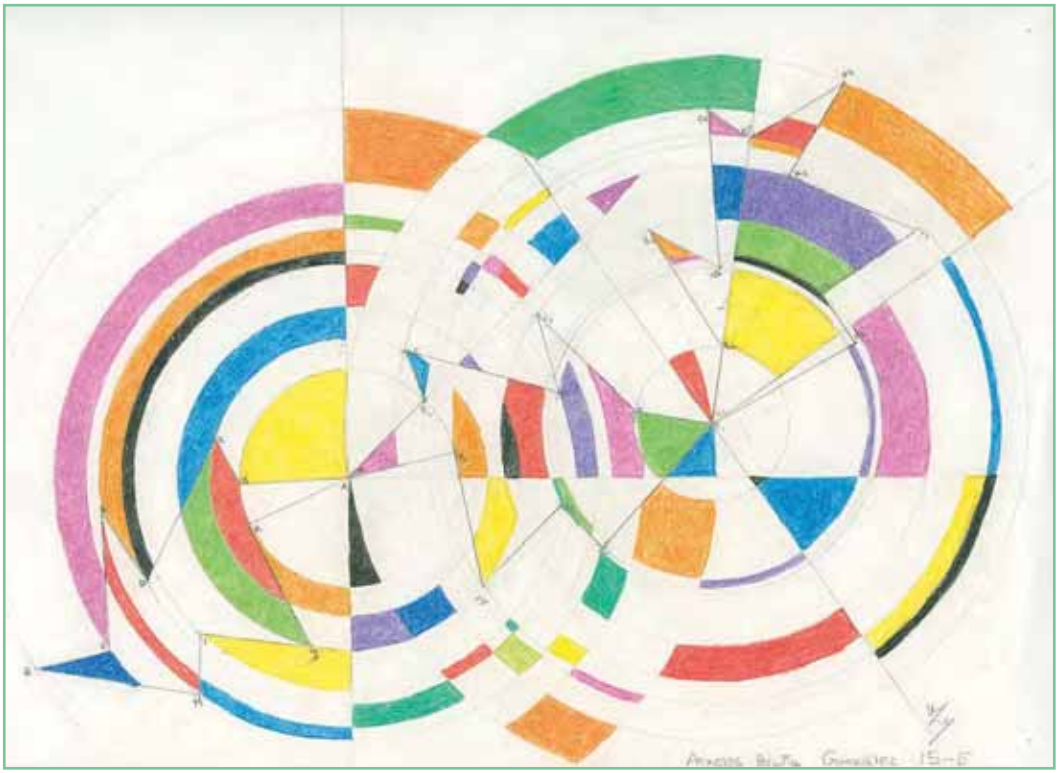
Clase IX. Profesoras: Francis León y Beatriz Villaverde

Paula Gallego y Marta Antón-Pacheco. Curso 2008-2009.

Rotación de estrellas

Experimentar con la geometría:
Dibujar un polígono irregular de *n* lados y hacerlo rotar sobre uno de sus vértices.
Trabajo con regla y compás, coloreado con lápices de colores.

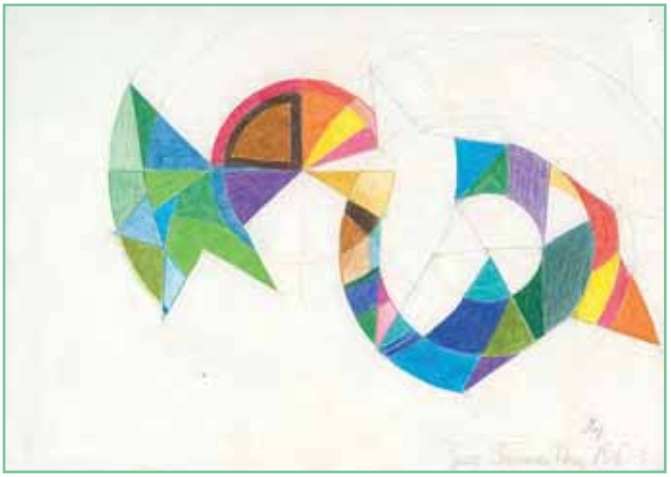
Clase 15. Profesor: Luis Sánchez



Arriba:
Dibujo de Ánxeles Bruña.

Abajo, de izquierda a derecha: *Dibujos de Irene Zapata, Paula Botella, Nerea Ruiz de Gauna y Jesús Chamorro.*

Curso 2008-2009.



Técnicas

Cultivar destrezas manuales y artísticas

Técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o de cualquier otra actividad.

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. En el ser humano surge de su necesidad de modificar el medio y se caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende de otros, a veces la inventa y eventualmente la modifica. Las personas son capaces de construir con la imaginación algo que luego pueden concretar en la realidad mediante una técnica.

De modo que en situaciones similares un mismo procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es satisfactorio. Así, repitiendo determinadas formas de actuar y usar herramientas puedo alcanzar el mismo fin determinado.

A lo largo de los años en el Colegio los alumnos emplean diversas técnicas manuales y artísticas adecuadas a sus diferentes edades. A partir de la III Sección no sólo aprenden a desarrollar técnicas nuevas, sino a elegir cuál de las aprendidas se ajusta mejor al trabajo que van a realizar.

Carolina Veramendi
Profesora de Dibujo y de Trabajo Manual, III y IV Secciones

El azulejo de Talavera

Técnica del azulejo vidriado:
Diseñar un azulejo basado en los motivos tradicionales de la cerámica talaverana.
Vidriado de azulejos pintados con óxido sobre cubierta.

Clase 13.
Profesora: María Rubio

>
Azulejo de Elisa Planelles. Curso 2008-2009.

La madera y la segueta

Técnica del corte en madera: Realizar un trabajo creativo y colorista serrando piezas de un tablero de madera, lijándolas y pintándolas para rematar una composición imaginativa.

Segueta y lijas en tablero de DM, témperas.

Clase 12. Profesora: María Rubio

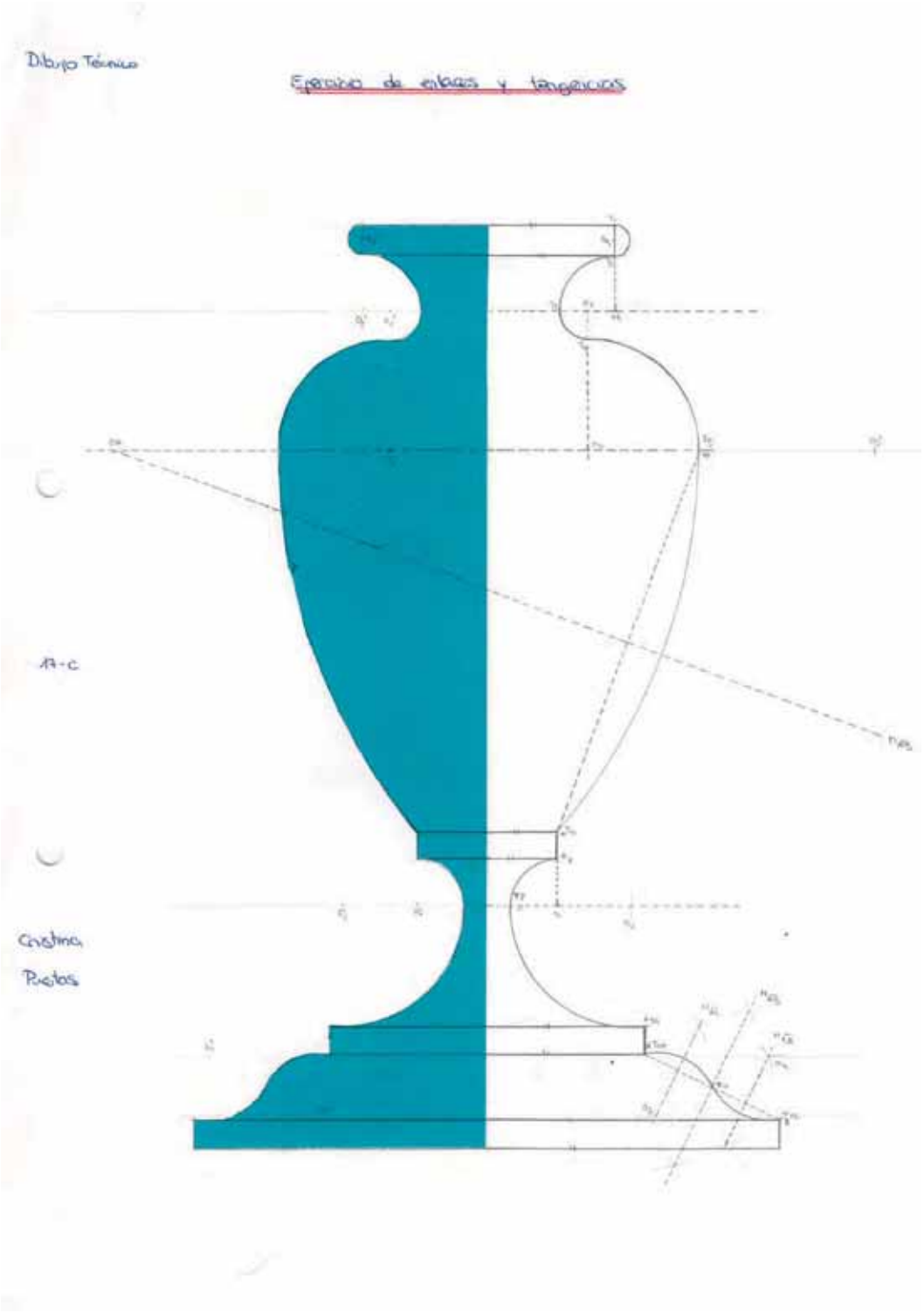
Arriba: composición de Belén Lafuente. Curso 2006-2007.

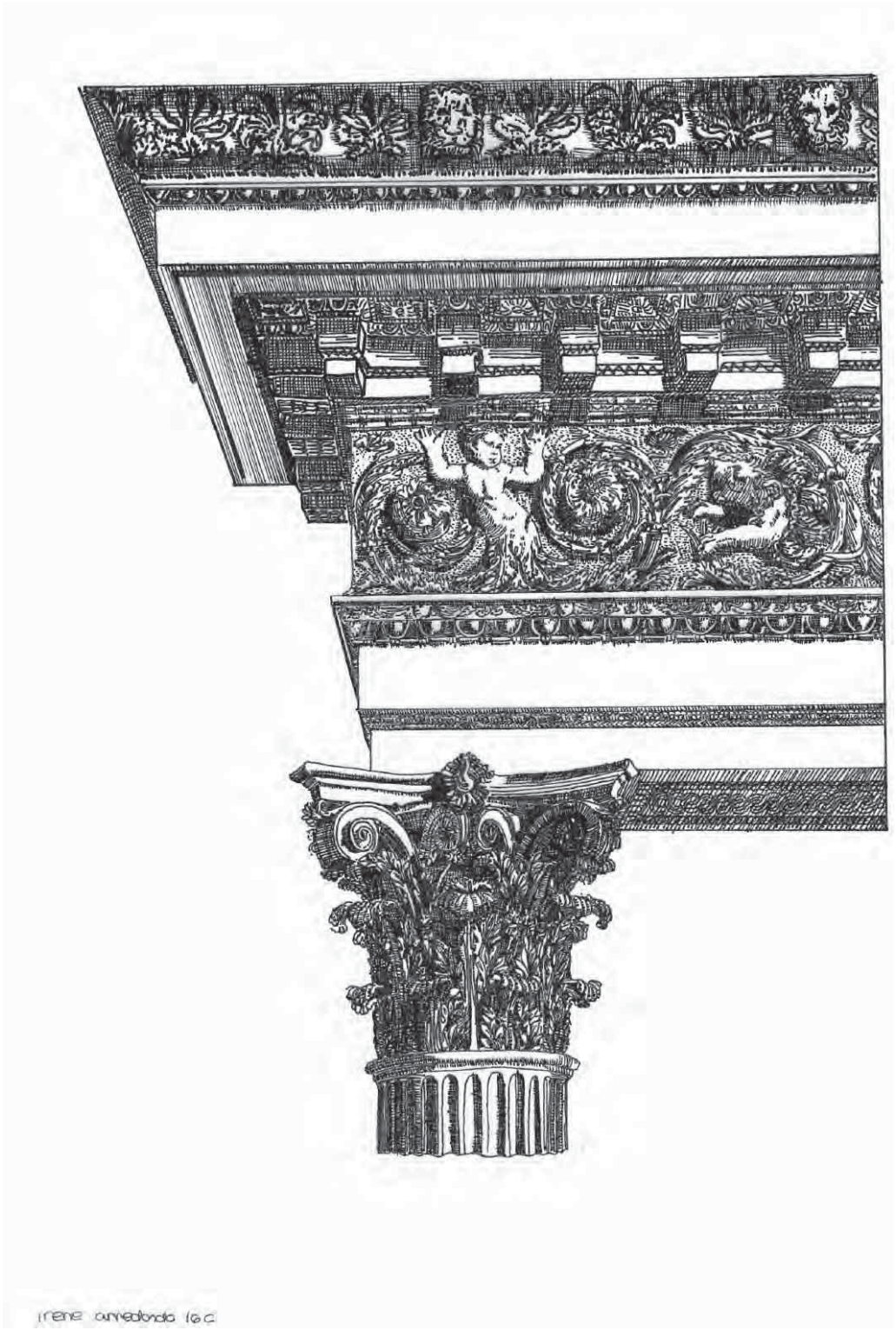
El jarrón

Técnica de tangencias: Dibuja un jarrón empleando enlaces de circunferencias, tangencias y volutas, siguiendo el modelo. *Dibujo técnico.*

Clase 17. Profesora: Carolina Veramendi

Dibujo de Cristina Puertas. Curso 2008-2009.





El difícil arte de calcar

Técnica de calcado: Calcar sobre papel vegetal buscando una definición uniforme en todo el dibujo.
Tinta sobre papel vegetal.

Clase 16.
Profesora:
Inés Navarro

Dibujo de Irene Arredondo.
Curso 2008-2009.

Zapatilla, manos, mujer

Técnica del grabado:
Dibujo original, transferencia y talla de la matriz con gubias de linóleo; estampación calcográfica con tórculo.
Linograbado.

Clase 16. Profesor: Luis Sánchez

Zapatilla: Miguel Bausa, 16 B.
Manos: Francisco Javier Pinto, 16 A.
Mujer con vestido de plumas: María Virumbrales, 16 E.

Curso 2008-2009.

Barro que sueña con ser ola de mar

Técnica del "churro":
Modelar un cuenco con arcilla.
Arcilla y témpera.

Clase VII.
Profesora: Milagros Martín
Curso 2008-2009.

Inspiración

Descubrir fuentes de inspiración artística

La inspiración es un concepto procedente de la antigua Grecia que hace referencia a la acción de las musas de insuflar a los artistas el don de la creación y el sentido estético. Aún hoy se considera la inspiración como un fenómeno de procedencia exterior, pero que ya no viene de las musas sino del esfuerzo y del trabajo personal del artista.

La inspiración es un estado en el que una persona siente que recibe ideas o sensaciones que le estimulan o invitan a la realización o creación de algo. La inspiración se puede identificar con la iluminación y el conocimiento, pero contrariamente a la idea general de que aparece de forma involuntaria y súbita, suele ser consecuencia del trabajo y del esfuerzo, tal como decía Picasso: "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando".

Las fuentes de inspiración son diversas: la realidad que tenemos delante, un paisaje, un poema, un cuadro, una escultura, los deseos, las reflexiones, el mundo de los sueños, etc. Estos elementos que acabamos de señalar sirven de inspiración en las actividades realizadas en Trabajo Manual y en Dibujo. Son muchos los ejemplos que podemos elegir: la historia de la Arquitectura, un poema, un cuadro…

Francis León y Beatriz Villaverde
Profesoras de Trabajo Manual, II Sección

Comprender y dibujar la Historia de la Arquitectura

Inspiración
en la Historia del Arte

Clase 16.
Profesora: Inés Navarro

Columna egipcia repetida hasta eliminar el fondo.
Tinta y lápiz en papel opaco.

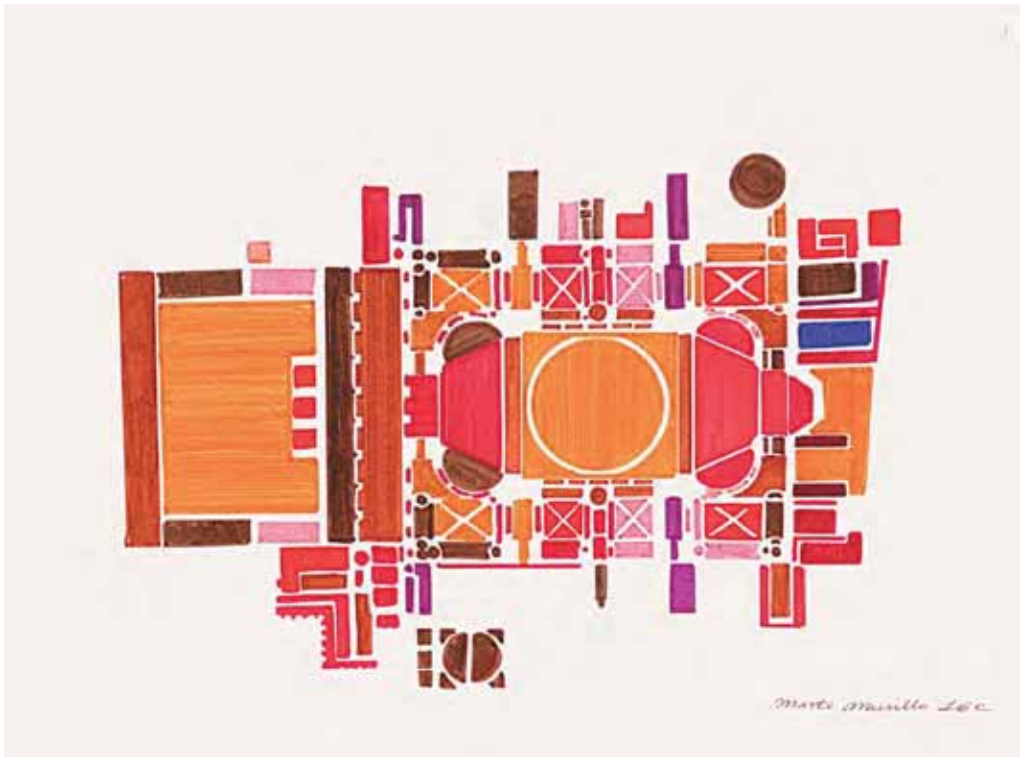
Patricia Llasera.
Curso 2009-2010.

Clase X. Curso 2008-2009.
Profesora: Beatriz Villaverde

De izquierda a derecha, dibujos de:
Clara Martínez y Leopoldo Calvo Sotelo.

Odalisca con vestido violeta

Inspiración: Copia el cuadro de Henri Matisse *Odalisca con vestido violeta,* prestando especial atención a la composición y el uso del color.
Ceras Manley sobre cartoncillo.



Alterar el grafismo convencional de una planta: Santa Sofía.
Rotulador sobre papel opaco.

Marta Murillo.
Curso 2008-2009.

Antonio Machado
Amanecer de otoño

Inspiración:
Pinta un cuadro sobre el texto de Antonio Machado.
Témperas sobre cartoncillo.

Clase VIII.
Curso 2008-2009.
Profesora: Francis León

De arriba abajo, *dibujos de: Pablo Cantón Pérez, Luis González Terol y Rocío Palmero.*

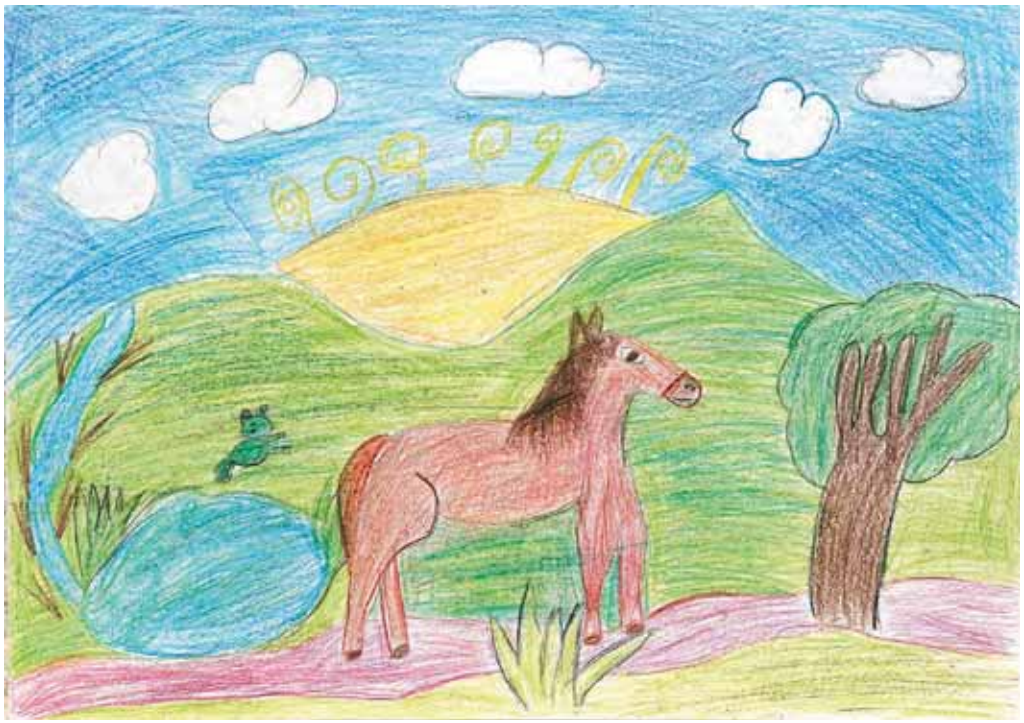
Amanecer de otoño
A Julio Romero de Torres

Una larga carretera
entre grises peñascales,
y alguna humilde pradera
donde pacen negros toros.
Zarzas, malezas, jarales.

Esta tierra mojada
por las gotas del rocío,
y la alameda dorada,
hacia la curva del río.

Tras los montes de violeta
quebrado el primer albor;
a la espalda la escopeta,
entre sus galgos agudos,
caminando un cazador.

Antonio Machado



De izquierda a derecha y de abajo arriba, *dibujos de:*
Irene Gómez Pérez, Irene Alonso, Rodrigo Fernández, Laura Matos y Marta Muñoz de Baena.

Manuel Machado
¡Qué hermosos están los cielos!

Inspiración:
Interpreta el texto.
Lápices de colores sobre cartoncillo.

Clase VIII.
Curso 2008-2009.
Profesora: Francis León

Colores

¡Qué hermosos están los cielos!
¡Qué bonita la mañana!
¡Cuánta frescura en el campo!
¡Cuánta alegría en el agua!

Corre, corre, mi caballo,
por la veredita blanca,
qué bien sabes el camino
donde te guían mis ansias.

Sigue, sigue por la senda
que a los dos lados derrama
campos verdes con adornos
de amapolas coloradas.

Ya pasan los olivares…
Ya la vereda se acaba…
…Ya entre las hojas tejidas
de lejos se ve la casa.

¡Qué hermosos están los cielos!
¡Qué bonita la mañana!
¡Cuánta frescura en el campo!
¡Cuánta alegría en el agua!

Manuel Machado

Caseta de playa

Inspiración:

Realiza una caseta de rayas de cartulina y recorta un mar de plata. *Recorte y pegado de cartulinas y papel de plata.*

Clase V.
Curso 2008-2009.
Profesora: Leyre Garnica

De arriba abajo y de izquierda a derecha, *dibujos de: Nacho Ruiz de Alberti, Micaela Signes, Ana Callejón, Lucía González Tamarit y Gador Molins.*

Collage y composición

Inspiración:

Realiza un collage trabajando primero los grandes planos y después los más pequeños. Fíjate en el boceto esquemático que has realizado previamente basándote en una obra pictórica. *Collage.*

Clase 14. Curso 2008-2009.
Profesora: Carolina Veramendi

Bocetos y collages de: abajo, *"Miró" de Eduardo Ruiz Rivas.* Derecha, de arriba abajo, *"Monet" de Inés Llasera, "Picasso" de Luis Marco y "Constable" de Daniel Lubián.*

Imaginar Despertar la imaginación

> Facultad del espíritu por la que pueden representarse cosas reales o inexistentes, materiales o ideales: fantasía. Particularmente, facultad de los artistas para crear.
>
> ***María Moliner***

Imaginar: formar imágenes mentales.

En el caso de las artes plásticas es más adecuado definir la imaginación como la capacidad de crear imágenes originales.

El desarrollo de esta parte tan sorprendente de la inteligencia se convierte en uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza del dibujo.

La tarea del maestro será conducir sin imponer, acompañando al alumno en ese fascinante viaje hacia el descubrimiento de la propia capacidad de imaginar y de cómo utilizarla, poniendo en sus manos los instrumentos necesarios para romper con la rigidez de modelos estereotipados, despertando su curiosidad y estimulando su confianza para enfrentarse con el papel en blanco sin temor.

Inés Navarro
Profesora de Diseño y Dibujo, IV Sección

Imaginar para diseñar

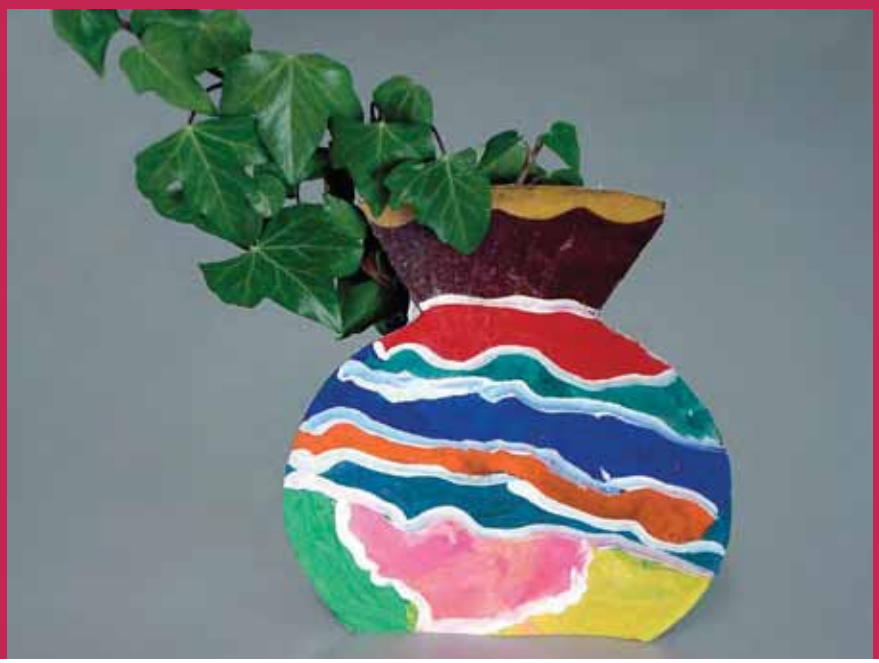
Imaginación
un trabajo de diseño:
Buscar el nombre y hacer el diseño del envase de un nuevo producto de la casa Coca-Cola: Coca-Cola "sin burbujas".
Técnica libre.

Clase 16.
Curso 2008-2009.
Profesora: Inés Navarro

Plástico lleno de vida

Imaginación:
Recortar la silueta del jarrón, decorarlo y pegar una botella de plástico detrás.
Técnica libre.

Clase VII-B. Curso 2008-2009.
Profesora: Milagros Martín



Los pájaros

Imaginación:
Pinto con témpera los sonidos de los pájaros que escucho a partir de un disco.
Témpera sobre papel.

Clase IV. Curso 2008-2009.
Profesora: María Esteban

De izquierda a derecha y de arriba abajo; esta página, *dibujos de: Borja Morrow, Irene González y Carlos Funes.* Página siguiente, *dibujos de: Carlos Ferrán, Luis Sánchez, Sofía López y Mar García.*

Casa de campo

Imaginación:
Pinta una casa de campo.
Témperas, alkyl y pasta temple sobre cartoncillo grueso.

Clase IX. Curso 2008-2009.
Profesores: Francis León y Beatriz Villaverde

Alejandro Sanz

Irene Moreno

Javier Domínguez

Pablo Grinda

Íñigo Heredia

El Arco Iris

Imaginación:
Haz un paisaje con muchas flores, montañas y el Arco Iris.
Ceras sobre cartoncillo.

Clase VIII. Curso 2008-2009.
Profesora: Francis León

De izquierda a derecha, *dibujos de: Paula Navalón, Alejandro Ramiro Sechi y Mariana Gil-Nagel.*

Trabajo con espejos (I)

Imaginación
Escenografía con espejos:
Construye una escenografía con espejos y distintos materiales.
Recorte y montaje de cartones y espejos. Varios materiales para hacer la escenografía: barro, cartón, cartulina, ceras, pintura acrílica.

Clase 13. Curso 2008-2009.
Profesora: Carolina Veramendi

De izquierda a derecha y de arriba abajo, *trabajos de: Iker Vega, Raúl Calvo, Elena Torner y Maia Hoetink.*

Cuando llueve y sale el sol, los rayos de luz pasan a través de las gotas de agua… entonces la luz se descompone en los colores del Arco Iris, que son siete: rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, morado y carmín. (Maruja Prats).

Trabajo con espejos (II)

Imaginación

Caja de espejos:

Construye una caja de espejos y decórala.

Recorte y montaje de cartones y espejos. Collage.

Clase 13. Curso 2008-2009.
Profesora:
Carolina Veramendi

De arriba abajo, *cajas de: Irene Giner y Blanca Alonso.*

Trabajo con espejos (III)

Imaginación

Caleidoscopio:

Construye un caleidoscopio y decóralo. Aprovechemos la propiedad de reflexión y simetría de los espejos.

Recorte y montaje de cartones y espejos. Collage.

Clase 13. Curso 2008-2009.
Profesora:
Carolina Veramendi

Trabajo de Joaquín Puche.

Colaborar

Colaborar con todos

Una de las facetas más enriquecedoras de la educación artística es la de encontrar las relaciones que la vinculan con una enseñanza multidisciplinar. Asumir que el conocimiento involucra distintas materias es una de las más interesantes y gratificantes tareas con las que un profesor aborda su asignatura, y la colaboración entre los profesores favorece la integración de todas las perspectivas del saber.

De esta manera los alumnos descubren cómo aprendiendo a manejar la técnica del pastel, también se conoce más de la historia y el arte de la Edad Media y el significado iconográfico de las imágenes, al tiempo que escuchan en la clase de Música las composiciones medievales que acompañaban las representaciones de la época, y se adentran en la historia del uso de los pigmentos y de las técnicas a lo largo del tiempo. Cuando, con todos estos conocimientos, aparecen expuestos los trabajos del Bestiario Medieval en las paredes del Colegio, se ve el resultado de una tarea conjunta en la que los alumnos aprenden a extender su mirada más allá de la mesa de Trabajo Manual.

Cuando eligen qué tema van a representar haciendo un pequeño mosaico, se habla en clase de los orígenes clásicos, de las máscaras precolombinas, de los mosaicos modernistas, y se recuerda cómo los alumnos descubrieron en la villa de Carranque la obra de los romanos que vivieron en la península.

Si se plantea que cada uno realice su propio currito, aprendiendo cómo se fabrica un títere artesanal, también se aprende a proporcionar los rasgos de un rostro, a darle personalidad con la elección de unas formas o colores, y después, en clase de Música, los alumnos conocen los secretos del teatro de títeres de tanta tradición en "Estudio".

Nevó en el Colegio

Colaboración
La pintura en grupo: observamos y pintamos de forma colectiva el colegio nevado.
Témpera sobre cartulina grande (DIN A2).

Mural colectivo de los alumnos de la Clase V. Profesora: Leyre Garnica

Continúa en página 36.

En las excursiones es importante contar con los materiales adecuados para poder tomar apuntes del natural, bien sea con lápices o con acuarelas, haciendo que los cuadernos de trabajo sean una obra personal que se completa con la ilustración de los contenidos de manera absolutamente creativa. A los alumnos se les van enseñando los distintos recursos técnicos y aprenderán a manejarlos para enriquecer sus trabajos. En la excursión a Córdoba llevarán hojas adecuadas para pintar con acuarela, en la excursión a Segovia trazarán a mano alzada el dibujo organizado en el ábside románico de San Justo, en la excursión a Toledo se fijarán en el Bestiario tallado en la sillería del coro de la Catedral o en el claustro de San Juan de los Reyes, cuando visitan Cuenca, trazarán las perspectivas de sus calles o ilustrarán sus cuadernos con los colores de la vega del Júcar.

Siempre hay ocasiones para hacer que la Plástica comparta enseñanza con otras asignaturas: con Ciencias de la Naturaleza se establecen relaciones al hablar de la realización de una barra de pastel y el modelado kárstico, a través del carbonato cálcico necesario para su realización. Con Matemáticas al desarrollar la geometría del cubo para decorar una caja, o al hallar el centro del círculo donde dibujar el visor del calidoscopio, o al dibujar el Patio de los Reyes del Monasterio de El Escorial atendiendo a las proporciones aureas del mismo. Con Lengua al ilustrar en sus cuadernos los textos que aprenden durante el curso. También en lo cotidiano, Trabajo Manual enseña a apreciar los distintos tipos de madera al trabajar con la segueta, a entender que los diferentes tipos de pinturas tienen que ver con los avances tecnológicos a lo largo de la historia, que el yeso fragua o el pigmento decanta, qué diferencia hay entre la baldosa y el azulejo, o cómo un huevo es capaz de ser un elemento gastronómico y también un aglutinante pictórico ideal.

Y aún faltarían por escribir muchas de las cosas del día a día en el aula, en donde a cada momento surgen nuevas oportunidades para enseñar a los alumnos que el conocimiento requiere de una mirada curiosa que pueda aprehender las numerosas y diversas facetas del saber.

María Rubio Cerro
Profesora de Trabajo Manual, III Sección

El Bestiario medieval

Colaboración con la clase de Historia:
dibujar un animal fantástico basado en la tradición de los bestiarios medievales.
Barras de pastel sobre papel Canson.

Clase 14. Curso 2008-2009.
Profesora: María Rubio

Debajo, de izquierda a derecha: *Dibujos de Marta Núñez, Isabel Palacios, Andrea Pérez y Beatriz Pezzi; Laura Román, Julia Núñez, Irene Morín y Belén Lafuente; Inés Escobar, Sergio Corredor y León Esteban; Alberto Plasencia, Mencey Melgar y Álvaro Ramos.*

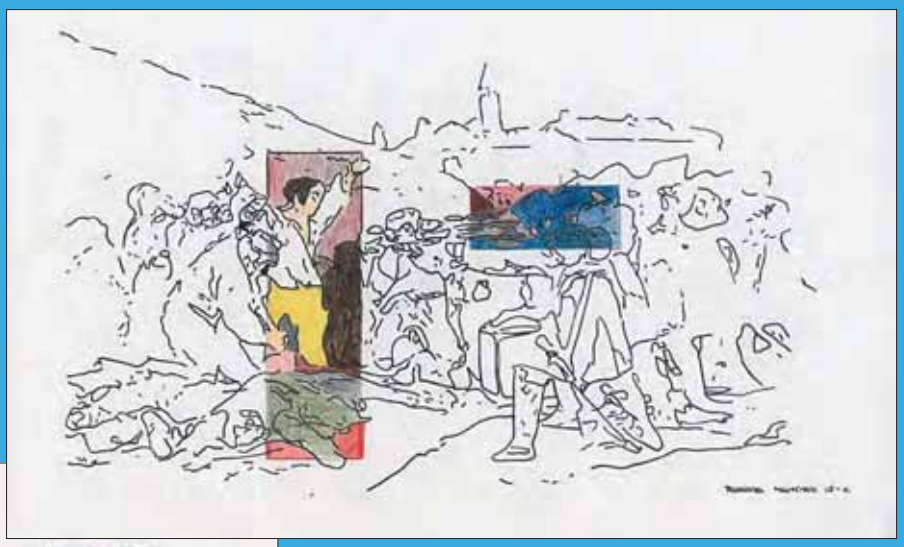
Nevó en el Colegio

Viene de página 35.

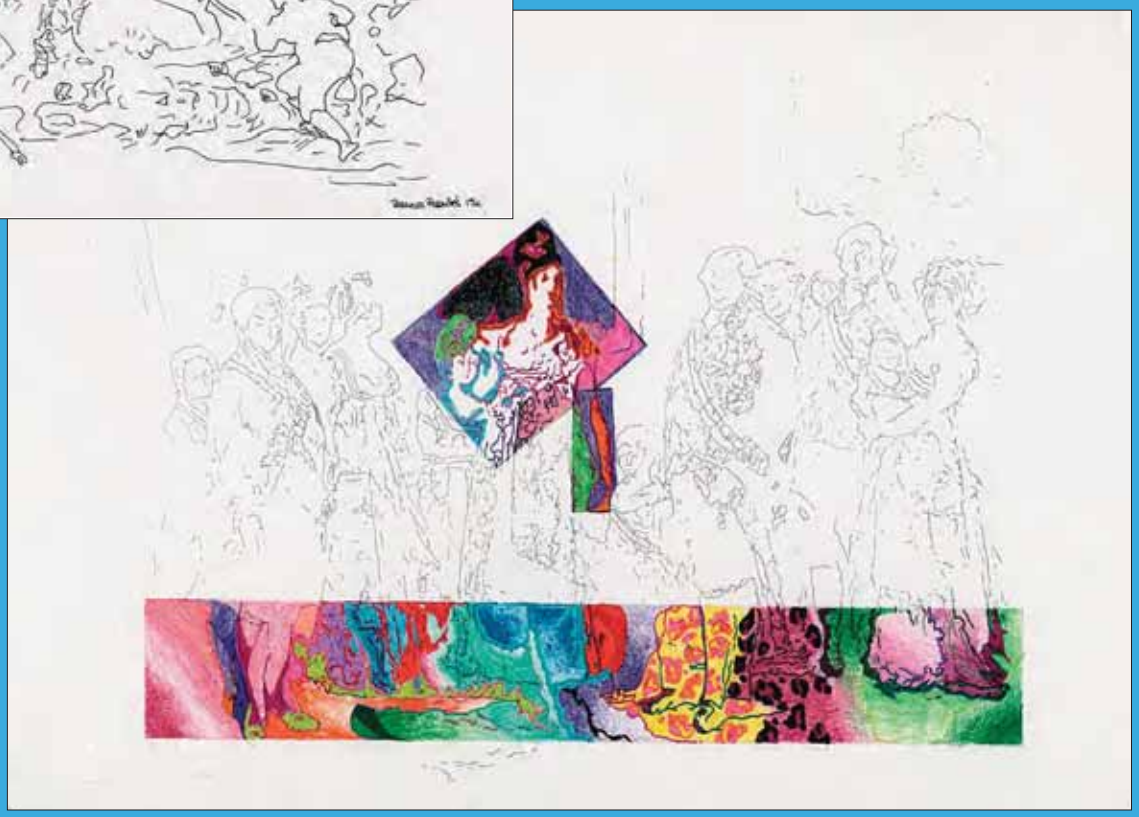
El dos de mayo en la pintura de Goya

Colaboración
con la clase de Historia:
marcar con el color zonas de interés en el dibujo.
Lápiz y rotulador.

Clase 15. Profesores: Inés Navarro y Luis Sánchez



Dibujos de:
Fabiola Martínez,
Patricia Repullés
y Laura Ortiz.
Curso 2008-2009.



Mosaico

Colaboración
con la clase de Historia
tras la excursión a Carranque:
componer una imagen sobre una
tabla utilizando teselas e
inspirándose en modelos
clásicos, precolombinos y
modernistas.
Mosaico de teselas de azulejo
sobre tabla.

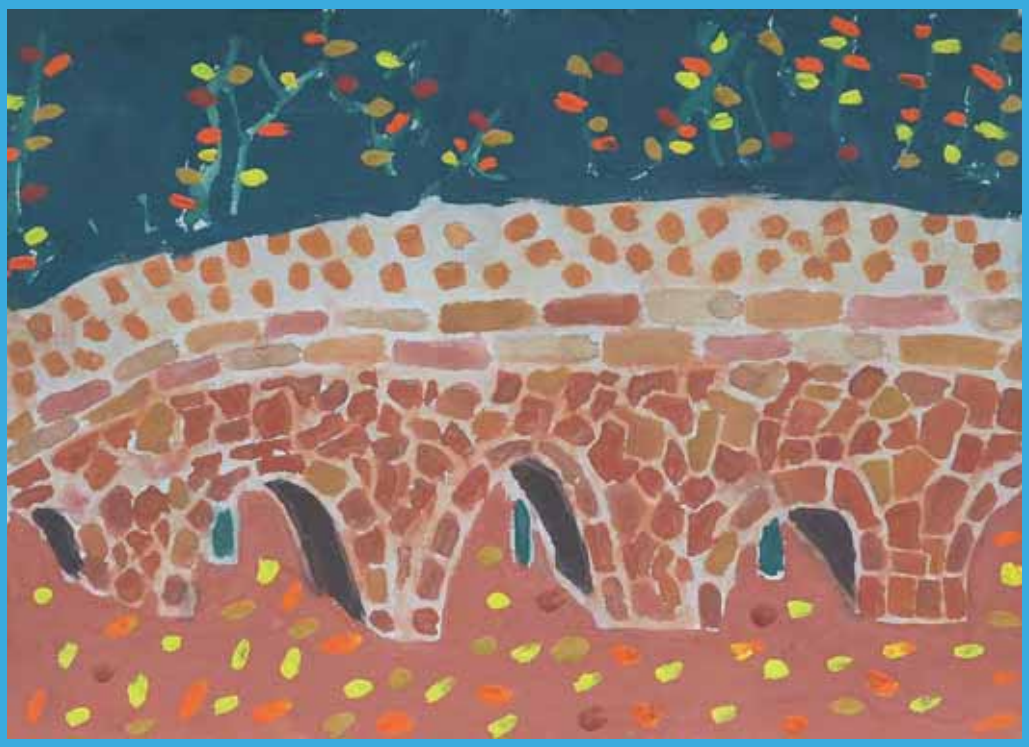
Clases 13 y 14.
Profesora: María Rubio

Mosaico de Pablo Palmero.
Curso 2008-2009.

Excursión a Talamanca del Jarama

Colaboración con una excursión: copiamos del natural el puente de Talamanca en otoño y lo coloreamos con témperas. *Témperas sobre cartoncillo.*

Clase X.
Profesoras: Francis León y Beatriz Villaverde



Currítos

Colaboración con una representación de títeres preparada en la clase de Música: en esta página, realización de los títeres en la clase 13, y en la siguiente, representación, en clase de Música, de los romances de *La Condesita* y *La doncella guerrera*.

Clase 13. Curso 2008-2009.
Profesora: María Rubio

De izquierda a derecha:
Dibujos de Elena Rodríguez,
Alejandro Oliva
y Lucrecia del Prado.

Celebrar

Celebrar en el Colegio

En Educación, en general, hay pocos espacios en los que desarrollar la formación estética. Y sin embargo, citando a M. Bartolomé Cossío[1], "cuando se trata de desenvolver armónica y racionalmente las facultades humanas, y de abrir el horizonte al educando para despertar en él la vocación, tan necesario es el arte como cualquier otra manifestación de la vida".

En "Estudio" estimamos que son muy adecuadas al efecto las oportunidades que nos brindan las celebraciones, efemérides o festividades periódicas para llevar a cabo propósitos de esta índole.

Para los trabajos artísticos el alumno obtiene la opinión del profesor, con su aprobación o su corrección. Pero creemos que, con ser bastante importante esto, las opiniones de los demás compañeros u otros profesores, visitantes o transeúntes, pueden contribuir extraordinariamente a la valoración y, en su caso, a la confirmación de la vocación artística de un alumno.

De modo que los eventos y los hitos del calendario escolar suelen verse acompañados con alguna manifestación –exposiciones, ilustraciones, etc.– de los trabajos realizados en las asignaturas de Dibujo y Trabajo Manual.

Luis Sánchez
Profesor de Diseño y Dibujo, III y IV Secciones

Casa de pájaro

Celebrar el día de la Madre: Modelamos en barro un mirlo y le hacemos una casa de cartón pintado. *Modelado en barro, témpera sobre barro cocido y témpera sobre cartón.*

Clase V. Curso 2008-2009.
Profesora: Leyre Garnica

[1] Cossío, M. Bartolomé. *La Enseñanza del arte: conferencias Normales sobre la enseñanza de párvulos.* Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Año IX, n. 211 (30 noviembre, 1885); págs. 348-352.

El águila de "Estudio"

Celebrar el aniversario de "Estudio"**:**
Buscar un despiece geométrico
y aplicar color al resultado.
Lápiz.

Clase 15. Curso 2008-2009.
Profesor: Luis Sánchez

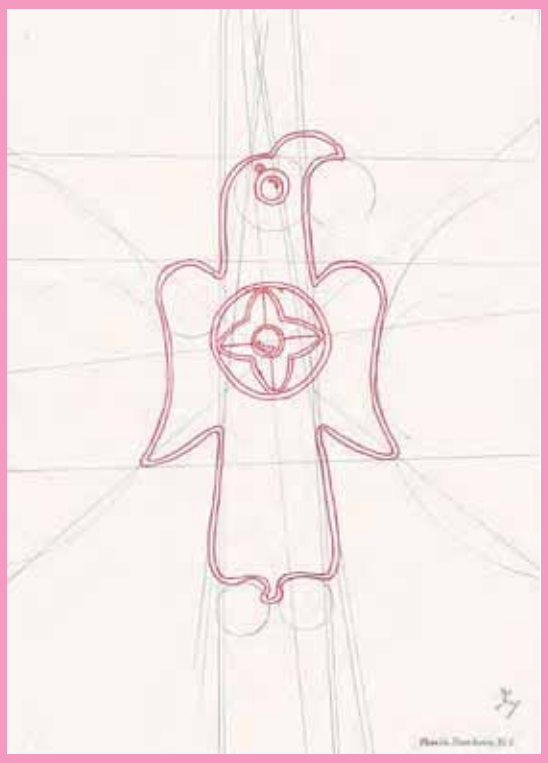
A la derecha: *dibujos de Paula Miret.*
Página siguiente: *de María Povedano y de Nicolás Porras.*

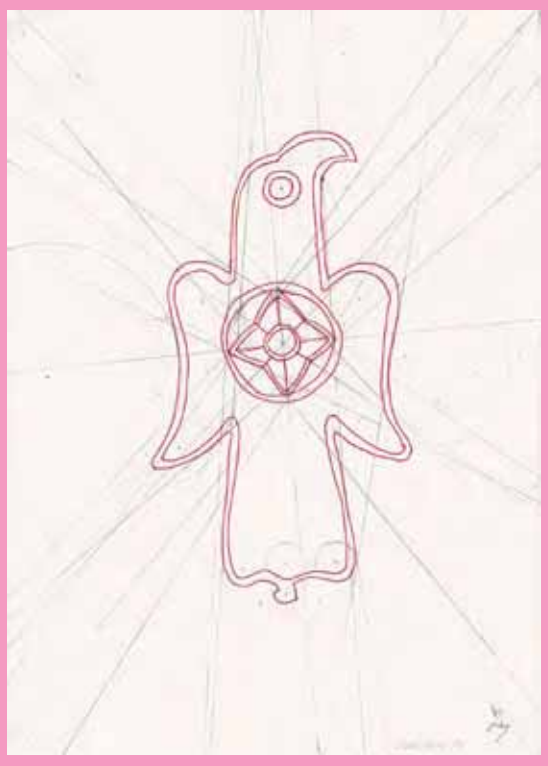
Una letra para el día del Libro

Celebrar:
Construir el recortable
de una letra.
Cartulina recortada
y pegada.

Clases 15 y 16.
Curso 2008-2009.
Trabajo colectivo.

Profesor: Luis Sánchez





Un cuadro para papá, otro para mamá

Celebrar
el día del Padre y el día de la Madre:
Envejecer una hoja de papel
y estampar diferentes motivos
componiendo un cuadro.
Mixta. Estampación con patatas y esponja.

Clase VI. Profesora: Milagros Martín

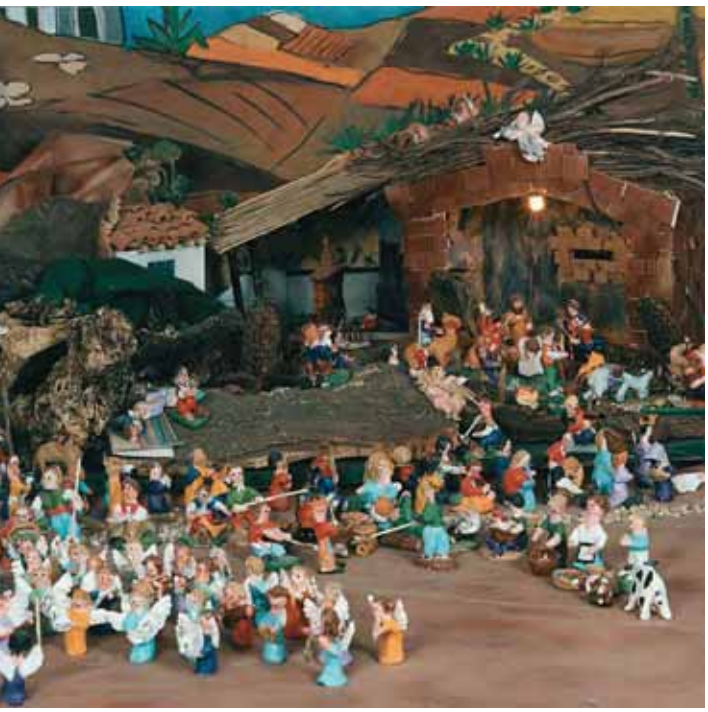
Belenes de arcilla

Celebrar
la Navidad en el Colegio:
Modelar figuras de arcilla y
componer un Nacimiento.
Modelado en barro,
cocido en el horno y policromado con
pinturas acrílicas y témperas.

Clase 12. Curso 2008-2009.

Profesoras: María Rubio y
Carolina Veramendi

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Nacimientos de las secciones Infantil (prof. María Esteban), I (prof. Milagros Martín), II (prof. Francis León) y III (prof. María Rubio). Navidad 2003.



Opinión

La educación estética en "Estudio"

> *Era un colegio precioso (el Instituto-Escuela) {…} todo verde {…} Teníamos todos piedra pómez por si hacíamos una señal {…} como dejara una raya tu zapato, tenías que volver a limpiarla {…}Y tenían unos casilleros donde teníamos todo, la crema que se daba en la mesa, los trapos del polvo, todo organizado {…} Y luego tenía en las ventanas unos alfeizar para poner las plantas, que se regaban cada día, al que tocaba. Estaba el colegio tan precioso que no cabía más.* (Entrevista a Maruja Prats)

A veces para bien, los docentes perpetuamos ciertas formas de enseñanza de nuestros profesores, y en este sentido, el colegio "Estudio" de hoy es heredero de los postulados sobre la creatividad y la enseñanza estética que los primeros maestros de "Estudio" trajeron consigo. Estos, en muchos casos, procedieron del Instituto-Escuela. Al cerrar, un número de educadores nada despreciable pasó a formar parte del profesorado de "Estudio", aportando una idea muy particular sobre el papel de la creatividad en el aprendizaje, la armonía en el aula y el lugar de la naturaleza en el espacio de trabajo, contribuyendo así a sentar las bases de la excelencia y el desarrollo estético, ya tradicionales, del Colegio. El ambiente familiar de estos profesores tampoco era ajeno a las consideraciones del valor estético como una de las aspiraciones fundamentales de la excelencia en la formación de la persona. Emilio Núñez se quejaba a Jimena Menéndez-Pidal.

> *… lo de usted es insufrible, el que no nos consienta ni tanto así de error en una canción y usted no emita nada…*

Porque era verdad, en palabras de Ángeles Gasset

> *Jimena Menéndez Pidal no podía cantar, pero sin embargo, notaba todo lo defectuoso y todo lo de valor en la cuestión musical*

Las citas de Emilio Núñez, Ángeles Gasset o Maruja Prats nos transmiten valores todavía muy familiares y presentes en el colegio "Estudio" de hoy. Esta constante implicación del profesorado para que el Colegio mantenga sus niveles de exigencia en el terreno estético son algo más que un afán por el orden y la organización: es un

proyecto vital común que exige cuidado y mimo diario por parte de todos los miembros de la comunidad escolar y va cimentando en el alumno un nivel de exigencia personal que llevará consigo al dejar el Colegio. Al salir a nuestra jungla urbana diaria, más de una vez nos encontramos, por desgracia, en situaciones en las que hubiéramos preferido ser menos sensible a las constantes agresiones callejeras y a la falta de armonía de nuestras ciudades. Sin embargo, haber crecido en ese ambiente nos hizo vulnerables para siempre a este tipo de hostilidades cotidianas.

Hoy en día el Colegio mantiene el mismo rigor con respecto a sus aspiraciones estéticas y me consta que tanto su directora como los delegados de sección y profesores aspiran a nutrir y potenciar la excelencia en el desarrollo estético de sus alumnos tanto como entonces.

A pesar de los grandes cambios externos, el Colegio sigue siendo una burbuja en este sentido: la calidad artística en las paredes de sus pasillos, las presentaciones en clase, los ficheros y mapas de excursiones, las celebraciones escolares, las representaciones, con el Auto de Navidad como gran protagonista, siguen siendo pequeñas joyas de meticulosidad, esmero y auto-exigencia por parte del alumnado así como de dedicación y profesionalidad en los educadores.

Los capítulos de este Boletín de Actividades son una indicación clara de los objetivos escolares de las asignaturas de Trabajo Manual y Dibujo. Como homenaje y apoyo a este profesorado me gustaría analizar brevemente en qué medida contribuye cada uno de estos objetivos a la formación y al desarrollo de los alumnos de "Estudio".

Observar para enseñar a ver

> *A los niños hay que motivarles mucho para que una cosa salga bien. Era fundamental empezar por hacerles ver mucho {…} y preguntar mucho, ¿qué estás viendo, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, qué te sugiere, qué piensas, qué puede ser, qué podrías tú hacer? no te limites, piensa en lo que puedas hacer mejor. A mí todo me va a gustar, que estén tranquilos, que estén contentos…* (Entrevista a Maruja Prats)

El ejercicio de la observación y el análisis del mundo que nos rodea son prácticas ineludibles para la adquisición de herramientas de trabajo comunes a

todas las profesiones y destrezas. Al observar el mundo que le rodea para recortarlo o dibujarlo, el alumno tiene que fijarse en la forma de los pétalos de la flor del almendro, tiene que contar cuantas patas tiene la avispa, debe matizar el color del tronco del abedul cuando llueve o intuir y calcular la proporción matemática entre cristales y muros en el polideportivo. Desde el punto de vista académico, en cada uno de estos ejercicios, el niño utiliza herramientas a las que recurrirá una y otra vez en su vida de adulto. Está aprendiendo a observar, analizar datos visibles, calcular escala y proporción, memorizar lo que ve y fijar conceptos antes de pasarlo al papel, a la materia, al ordenador. Todo esto ocurre independientemente del resultado estético final. Mientras lo hace, descubre, no es "instruido" en ello.

Sin concentración no puede llegar a ese lugar mental, y al concentrarse, por un momento vive en el presente, ha conectado con la parte intuitiva de su cerebro, el tiempo se suspende y su mente le obliga a sumergirse en sí mismo para relacionarse con el objeto de manera exclusiva. La importancia del trabajo en soledad contribuye también a la necesidad de aprender a saber estar con uno mismo, en silencio. Los rudimentos de la introspección están poniéndose en marcha y serán la semilla del desarrollo hacia la práctica de la reflexión.

En algunos niños, esto puede suceder también al resolver un problema de matemáticas, o al descifrar una frase del latín o concentrarse en la memorización de una poesía. Para otros esta será una oportunidad casi única de establecer ciertas conexiones cerebrales y acceder a ese lugar de su inteligencia.

Experimentar con la materia, cultivar las destrezas técnicas

> *Unas veces pintábamos con ceras, a mí me gustaban mucho las ceras, otras pintábamos con guache, otras veces en el suelo, para que fuera muy grande {…} y después hacíamos los surcos del campo con papel de bombillas, de cartón rugoso.*
>
> *{Otra vez} estando en Ibiza, vi que allí no hacían las colchas en cuadraditos {de tela}, como en América, sino en triángulos, cuadrados doblados {…} y entonces hicimos un espejo muy grande {…} rodeado de triángulos de tela, porque yo quería que se vieran, que los niños se pintaran {…} y aprendieran los colores que tenían en la cara…* (Entrevista a Maruja Prats)

La experimentación con la materia y la fabricación de herramientas son una parte fundamental del ser humano. En algunos casos la relación con ella viene dada por su aplicación tecnológica, otras por su naturaleza lúdica. Para el disfrute, el juego y el aprendizaje sensorial lo fundamental es manipularla, sentirla, descubrir

sus propiedades independientemente de su uso práctico inmediato.

El hombre es hombre porque empezó a explorar la materia para aprender luego a utilizarla y fabricar herramientas. En cada uno de nosotros hay todavía un *homo habilis* y sus genes contribuyeron al desarrollo del cerebro humano. Desarrollar nuestra percepción sensitiva y conocer a partir del tacto son factores primordiales del afecto y la inteligencia emocional, fabricar objetos con distintas texturas, decidir cuál es la más apropiada para el fin que buscamos, son formas del aprendizaje tecnológico: ambas contribuyen a nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos. La pintura con las manos, el modelado de la arcilla o del papel maché nos acerca a las sensaciones táctiles de forma que buscamos el placer sensorial de acariciar, desmenuzar, taladrar, ahuecar. El pincel nos permite mezclar los colores para encontrar el matiz que perseguimos, la textura que buscamos, nos ayuda a conocernos al identificarnos con la expresión rápida del brochazo expresionista o con la meticulosa pincelada a lo flamenco. El lápiz nos ayuda a definir musculaturas, partes de flores e insectos que nos facilitan su clasificación y catalogación. El ordenador nos proporciona una herramienta de juego y creatividad para la publicidad, nos permite la repetición y la copia para la divulgación, y nos calcula escala, proporciones y secciones geométricas en diseño y arquitectura. La cámara fotográfica captura imágenes para revelar el mundo en una nueva luz, denunciar la injusticia o manipular la irrealidad de forma que parezca real.

El Colegio pone gran énfasis en la experimentación y en el cultivo de las destrezas tecnológicas a lo largo de la vida escolar de sus alumnos. Sus objetivos son tanto de naturaleza emocional como práctica. El niño aprende al principio a controlar sus manos, movido por el placer que le produce el contacto con la materia. Introducir los dedos en la arcilla, suavizar una superficie de barro, lavarse con el agua, dejar pasar la arena entre sus dedos, desgarrar el papel, le produce sensaciones que se grabarán en su memoria sensorial de por vida. Por otra parte, llegar a controlar una herramienta suele ser motivo de gran satisfacción, aunque no pocas veces el dibujo o el modelado es fuente también de frustración. Familiarizarse con ella, conocerse y aceptarse es también una parte fundamental del aprendizaje. El uso correcto de unas tijeras, el compás o un programa de diseño por ordenador puede llevarnos según las edades y la

personalidad de cada uno a la desesperación. Es el apoyo paciente del profesor que nos invita a repetir el intento y nos anima a seguir practicando, lo que nos transmite la necesaria confianza en nuestra capacidad para conseguir los rudimentos básicos de su manejo. Más adelante, cuando el adulto se encuentre ante una situación frustrante, deba dar solución a un problema, o se enfrente a una dificultad, recordará este sentimiento infantil y podrá reutilizar sus viejos recursos para vencerlo, para perseverar, para probar nuevas técnicas y abandonar las viejas empujado por la certeza de que el intento y la práctica llevan al éxito.

Inspirar para imaginar

> *…{habíamos hecho} un búho de latón, se le daba muy bien a los niños, no se cortaban ni nada, porque eran {…} mayores, {…} y entonces {la señorita Ángeles} dijo que había visto {…} un búho parecido {…} Era en {el catálogo de la exposición de} los ochenta años de Picasso {…} Huy, me inspiró muchísimo el tal Picasso. De Picasso saqué yo muchas cosas…* (Entrevista a Maruja Prats)

> *Algunas veces yo leía una poesía, muy despacio, muy bien. Y luego {…} podíamos pintarla.* (Entrevista a Maruja Prats)

La inspiración viene a ser el motor de arranque de la imaginación, y la imaginación, la primera chispa hacia la creatividad y el pensamiento original. No sabemos muy bien qué es exactamente lo que nos inspira y por qué hay cosas que nos inspiran en un momento dado y otras que no nos producen ninguna sensación. Tampoco sabemos por qué algo que inspira a nuestro vecino a nosotros nos deja fríos y viceversa. Lo que si sabemos es que hay tantas fuentes de inspiración como personas en el mundo. También sabemos que la inspiración está muy vinculada a la intensidad y autenticidad de las vivencias y que en los años fundamentales de la formación es imprescindible exponer a los alumnos a todo tipo de experiencias enriquecedoras y significativas.

La inspiración estética en "Estudio" proviene de innumerables campos y disciplinas. A veces procede de la selección de obras de calidad de los propios compañeros que se exponen con orgullo en clases y pasillos, otras de la Historia del Arte,

como dice la profesora Beatriz Villaverde. Aquí el artista, como prototipo de ser humano, actúa como modelo. Su manera de resolver problemas estéticos, técnicos, intelectuales, políticos, queda plasmada en su obra como conjunto armónico integrador y el estudio y análisis de la misma nos ilustra e inspira. La lectura de un poema de Machado, la alternancia de silencios y armonías en una pieza musical del Romancero que cantamos para el coro, la contemplación de un paisaje que vemos a través de la ventana del autobús cuando vamos de excursión y del que nos sentimos parte, nos transportan a un lugar mental y emocional que nos espolea a prolongar el momento feliz de esa experiencia estética en una creación personal que resuma nuestro ser, nuestra aportación al mundo. Sea lo que sea que hagamos, la creatividad vive en el fondo del ser humano. Los adultos tenemos la responsabilidad de abrir todas las puertas posibles para que los niños puedan tomar el camino con el que más se identifiquen. Nuestra meta es conseguir que cada niño crezca convencido de que tiene algo que aportar al mundo.

Colaborar y celebrar

> *El trabajo colectivo con los niños es muy importante porque el que se cree mejor, es igual. El que se cree peor, también es igual {…} había que aceptar todo lo que cada uno podía dar, sin decirle nada {…} nada más que a todo el mundo, lo mismo.* (Entrevista a Maruja Prats)

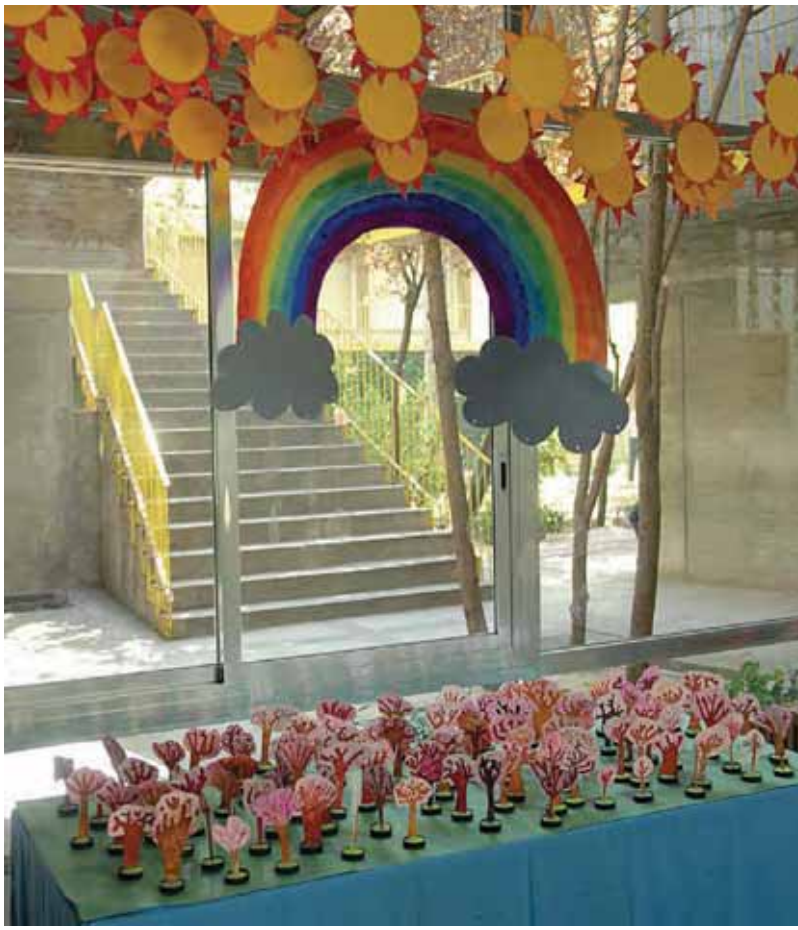
El trabajo en equipo es una experiencia enormemente valiosa en pedagogía por la cantidad de elementos educativos que incorpora y una parte inseparable de la formación estética en "Estudio". Con la práctica de la colaboración se desarrollan en el niño hábitos de trabajo que permanecerán con él toda su vida. Para trabajar en equipo es necesario escuchar, debatir posibilidades para presentar un tema, negociar y seleccionar democráticamente lo mejor, distribuir el trabajo eligiendo al más apto para cada tarea. Todo esto se lleva a cabo bajo la supervisión del profesor mientras se permite al grupo llegar por sí mismo a los mejores resultados. Recuerdo la maravillosa experiencia de los murales de la clase de la señorita Milagros con los niños de Arte en el Aula. La forma en que los niños decidían cuál iba a ser su aportación, el proceso de selección de una imagen concreta para ilustrar un tema. La argumentación de una idea para defen-

derla frente a otra aportación del compañero. Al fin y al cabo el mural es un espacio limitado y el proceso de selección de lo que irá finalmente en él es duro y no falto de competitividad. La colaboración para el trabajo en equipo pone en marcha una dinámica de grupo y una serie de recursos personales que no tienen cabida en otras asignaturas más individualistas o más presionadas por las exigencias del programa. El niño aprende los primeros rudimentos del trabajo en equipo. Tras la decisión y el debate viene la creación, la realización de la idea y después la crítica. Esta última parte del proceso es de gran importancia pues con ella aprendemos a evaluar, a aceptar la crítica constructiva, a mejorar resultados, a ver en el espejo del compañero lo que nos enorgullece o nos frustra. Aprendemos también a resumir, a presentar en público y a ofrecer opiniones argumentadas buscando la forma de apoyar al compañero sin dañar su autoestima.

A menudo nos olvidamos de esta parte del proceso, pero según nos acercamos al final de la edad escolar se va haciendo cada vez más importante ser capaz de dominar la práctica de la auto-evaluación y la crítica constructiva.

El *Auto de Navidad,* los aniversarios, la preparación de excursiones, todos ellos son un buen motivo para el trabajo colectivo. Un sinfín de celebraciones que implican a profesores y alumnos empujándolos a sacar lo mejor de sí mismos. La creatividad y el trabajo en equipo abren sus puertas desde las clases de Dibujo, Trabajo Manual y los Seminarios de Arte.

Año tras año los alumnos del Colegio saben qué parte del *Auto de Navidad* le corresponde a su clase, qué excursión forma parte del programa; semana tras semana los niños se imaginan qué historias van a sucederle a Pelos y Panchita o qué aventuras correrá Nils a bordo de su bandada de gansos. Las celebraciones del Colegio se esperan con un sentido de alegría premonitoria. A pesar de las dificultades logísticas y del programa que esto origina, se celebra su liturgia particular que se va articulando y repitiendo año tras año, trimestre tras trimestre. La vida del Colegio va fluyendo en círculos de generaciones que vuelven a cobrar sentido a través de estos hitos, convertidos casi en ritos de paso entre abuelos, padres e hijos, hermanos, familiares y amigos. Antropológicamente hablando, el ser humano necesita formar parte de su tribu y nuestra sociedad se ha ido desprendiendo de sus ritos poco a poco, dejándonos sin tradiciones, desenraizados. El sentido de pertenencia es un valor fundamental en la responsabilidad de educar. No hay nada peor para un niño que sentirse aislado y aparta-



do del grupo y estas celebraciones son motivo de participación y alegría colectiva.

A menudo he oído a amigos y compañeros de trabajo comentar extrañados el sentimiento de orgullo corporativo de "Estudio" al ver pasar un coche con el adhesivo del Club Deportivo. Para mí sigue siendo un motivo de alegría. Me he encontrado el águila amarilla y azul en los rincones más insospechados de la geografía nacional además de Londres y Estados Unidos. Para mí este orgullo no viene de un sentido elitista de la educación, sino más bien del sentido de pertenencia a una comunidad privilegiada en su manera de ver el mundo. Esto no se consigue por formar parte de un club social, sino gracias al continuo goteo de vivencias comunes junto a un nivel de exigencia extraordinario en relación a la calidad estética presente en sus aulas y pasillos. Las palabras de Maruja Prats siguen teniendo vigor en el Colegio de hoy: "para la señorita Jimena nada estaba nunca acabado". Los trabajos colectivos en exposición durante celebraciones y representaciones del Colegio son buena muestra de ello.

He querido agrupar conceptos parejos a la hora de intentar analizar y valorar la enorme importancia de la labor del Colegio al poner en práctica día a día su filosofía respecto a la educación estética. A menudo uno de ellos es consecuencia del otro: no hay visión del mundo sin observación, tecnología sin experimentación, imaginación sin inspiración ni celebración sin colaboración. He intentado aclarar los motivos y argumentar los objetivos que desde el profesorado y la dirección se persiguen desde el punto de vista pedagógico. Cada tema en sí mismo es un mundo del que existe abundante bibliografía. Espero que este breve resumen haya servido al menos para esbozar la constante labor de los profesores de Dibujo y Trabajo Manual así como de otras asignaturas en las que la búsqueda de la excelencia, la riqueza de la experiencia y la calidad estética vienen motivadas por la aceptación de la inmensa responsabilidad que supone tener entre manos el desarrollo de la creatividad, la inteligencia emocional y la capacidad expresiva de nuestros futuros adultos.

Gracia Lafuente
Asesora de educación en el Arte. Fundación Arte Viva

Historia

Pilar Cano y su mundo de Trabajo Manual

Maqueta del Colegio. Clases IV y V, hecha con material de desecho.

Entre sus compañeros y pequeños alumnos solía ser Pilina o señorita Pilina. Para todos, alguien significativo que formaba parte importante del Colegio, por su personalidad abierta y generosa, siempre dispuesta a la colaboración, a emprender actividades nuevas o diferentes y a compartir sus saberes y destrezas con entusiasmo.

Su entrada en el colegio "Estudio" fue absolutamente casual, en enero de 1969, a través de una amiga, para hacerse cargo de una sustitución en la clase IV. Superó de forma satisfactoria la preceptiva entrevista previa, su currículo estaba muy bien y la sustitución se convirtió en trabajo permanente en el Colegio hasta su muerte, dolorosamente prematura, en la primavera de 2002.

Pero no se quedó de profesora en la clase IV. Imagino que Ángeles y Jimena, siempre observadoras de las capacidades de los profesores y de las necesidades de la escuela, que además daban tanta importancia al Trabajo Manual, vieron en ella, con gran acierto, la persona indicada para ocuparse de las manualidades de las clases IV y V. Esta decisión tuvo éxito y durante más de treinta años la clase de Pilar Cano, por la que pasaron cientos de niños, fue un modelo de actividad creativa, de orden y de organización. Y de respuesta alegre y entusiasta por parte de los niños. Todos los motivos eran buenos: regalos a los padres, adornos, objetos útiles y decorativos, y sobre todo realizados con espontaneidad y buen gusto.

Siguiendo las inquietudes de Jimena dedicó tiempo e imaginación al reciclado de elementos inservibles; botes y envases vacíos, cajas de diferentes tamaños, trozos de cuerda y lana, telas, que con pegamento, pinturas, cierta destreza y sobre todo creatividad, se convertían en figuras humanas, en animales o vegetales, en casas o pueblos, en bosques y en tantas otras cosas que pasaban luego a decorar las paredes del

Cigüeñas en Soto del Real. Dibujo del natural. Ceras y recortes sobre cartulina. Clase V. Curso 1994-1995.

Colegio. Se iba siguiendo el paso de las estaciones: el otoño con sus hojas multicolores, los paisajes invernales y la Navidad, la llegada de la primavera: flores de almendro hechas con palomitas de maíz, junto a preciosos dibujos representando la llegada de las cigüeñas vistas en Soto del Real. Y los primeros calores de junio, con soles y frutas propias de la época. Uno de los proyectos de gran empuje que emprendió y realizó fue la construcción, en trabajo colectivo, de una maqueta del Colegio, en tamaño muy grande, propia para el amplio vestíbulo de entrada al edificio. He sabido por Cristina, la hermana de Pilar, que la idea proviene de un viaje a Nueva York donde vieron una maqueta de las desaparecidas torres gemelas, que sirvió de inspiración.

En los años 80 tuve contacto con la Directora General de Enseñanza de la Comunidad de Madrid, Aurora Ruiz, que estaba muy interesada en el aprendizaje de los más pequeños, sobre todo en la Música y los trabajos manuales. Era admiradora de "Estudio" y me propuso que alguna profesora colaborase con las maestras de las Escuelas de Madrid, para conseguir una nueva orientación de estas actividades. Trasladé la propuesta a Jimena, que enseguida organizó que Pilar Cano y Berta Cano, profesora de Música de las clases IV y V y que continúa en el Colegio, hicieran unos recorridos por varias escuelas, trabajando con las maestras para dar un nuevo enfoque a los procedimientos en uso. Yo no me ocupé del seguimiento, pero creo que fue un éxito, lo cual indica generosidad, tacto y afán de mejorar la Enseñanza por parte de nuestras profesoras.

No había ocasión*: Auto de Navidad*, *Nacimiento*, Aniversario del Colegio o Fiesta de fin de Curso, en que Pilar Cano dejara de tomar parte activa en el vestuario, en el atrezo de todo tipo… ayudada cuando era posible por los niños, muy orgullosos de preparar flecos, o modelar flautas, o preparar gorros o tambores. Pilar vivía con entusiasmo la vida escolar y era una excelente compañera, capaz de viajar con alumnos mayores –muchos de los cuales habían pasado por sus manos– en intercambios internacionales, como el viaje a México en el curso 1996/97 junto a Guadalupe Lorente. Otra muestra de la capacidad de entusiasmo y entrega de Pilar fue su partici-

Estanque del Parque del Retiro en otoño. Ceras sobre cartoncillo. Clase V. Curso 1994-1995.

De izquierda a derecha:

Almendro en flor. Dibujo del natural. Témpera sobre cartoncillo. Clase V. Curso 1994-1995.

Autorretrato. Ceras sobre cartoncillo. Clase IV. Curso 1993-1994.

pación en la Escuela de Verano que el Colegio puso en marcha con gran ilusión en los años 90 y que tuvo –como suele ocurrir en las primeras experiencias– algunas dificultades en sus inicios. Ella contribuyó a superarlas con soltura y de forma atinada. Le gustaba embarcarse en nuevas empresas y lo hacía poniendo en ello lo mejor de sus habilidades.

Pilar Cano dejó escuela: los autorretratos de los niños, el aprovechamiento de los materiales de desecho, la organización del trabajo, el esmero y buen gusto. Pero sobre todo queda el recuerdo de afecto y buen hacer, con sentido estético y con entusiasmo, condimentos básicos de lo más importante en un maestro a cualquier nivel: la VOCACIÓN, que inspiró siempre la vida profesional de Pilar Cano.

Elvira Ontañón
Profesora de "Estudio" (1964-1996)
Patrona de la Fundación Estudio

La clase de Trabajo Manual de Mariana Ruiz-Castillo

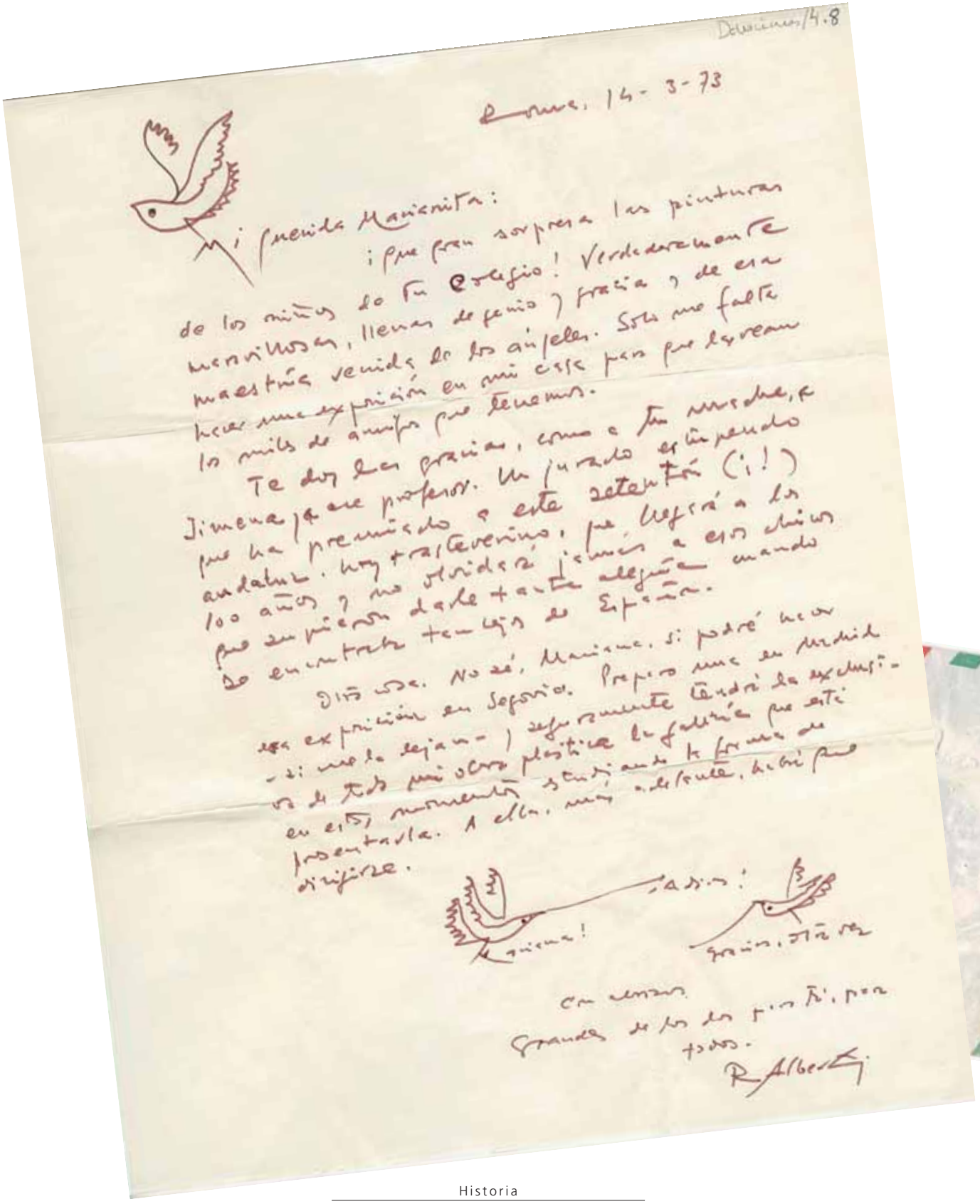
Desde que tengo memoria, "Estudio" ha estado presente en mi vida, primero a través de mi familia, después como alumna y más tarde como profesora. La mayoría de mis primos y mi hermano estudiaron allí; mis tíos, Gonzalo Menéndez Pidal y Cristina Carro, dieron clase, y mi madre, Rosa Bernis, se incorporó a "Estudio" como profesora de Matemáticas a la muerte de Miguel Catalán. Incluso mi padre, Arturo Ruiz-Castillo, colaboró con el Colegio realizando decorados para varias funciones. Soy de la promoción 63, todavía de Miguel Ángel. Después de un tiempo en Oxford comencé a estudiar Ciencias Políticas, pero andaba desorientada y María Prats, Maruja, me animó durante el curso 1968-69 a que fuera a ayudarla en su clase de la II Sección de Valdemarín, concretamente con las clases VIII, IX y X. Comencé a ir unas horas al día como apoyo y más adelante, por decisión de Jimena, empecé a tener un horario más prolongado. Maruja me enseñó mucho y me adapté muy bien a su clase. Muchas temporadas me tenía que ocupar yo sola de las clases y aquello sí que era difícil. Por las tardes estaba Carmen Rallo, que alternaba su apoyo a María Prats con ayuda al señor Mora en la III Sección. Yo tenía 22 años y decidí estudiar Magisterio mientras trabajaba. En el curso 1974-75 Jimena me propuso hacerme cargo de las clases VI y VII de la I Sección y me incorporé encantada a una clase enorme para mí sola con horario de jornada completa, con tiempo para preparar muy bien mis clases, ya que había que tener todo muy bien pensado para que los niños aprovecharan el tiempo, y colocar los trabajos de todos los niños en el pasillo. Tenía las clases divididas en dos grupos, con lo cual nos cundía mucho: daba tiempo para todo, recortado, modelado, pintura de todo tipo, construcciones, trabajos colectivos, etc. En la clase se trabajaba de pie y los niños se movían en busca del material que necesitaban; cada día un encargado diferente repartía el pegamento, las bandejas de ceras o de pinturas, sacaba las cajas de recortes de papel, de cartulinas, de telas… y al final se recogía la clase, se lavaba lo que hiciera falta y se deja-

Mariana Ruiz-Castillo, profesora de "Estudio".

Decoración de alas de arcángeles del Auto de Navidad*, restauradas por profesores de Trabajo Manual.*

ba todo listo para el siguiente grupo, que solía estar ya en la puerta esperando. Después de mi explicación cada niño se organizaba el trabajo solo; el que terminaba pronto siempre tenía trabajos colectivos para no estar parado, "el que sabía, enseñaba". A medio día sustituía en enfermería, cuidaba el comedor de las clases VI y VII con Carmen Bauluz, hacía la guardia de pasillo y vigilaba el recreo de la clase VII (esto me encantaba, porque se conocía muy bien a los niños). Los trabajos de los niños se exponían en los pasillos y después se los llevaban a casa. Los temas eran relativos a las distintas estaciones del año, a la Navidad o el Carnaval, entre otros. Hicimos copias de cuadros en el centenario de Picasso (octubre de 1981), sobre las poesías de Machado, el bimilenario del acueducto de Segovia (noviembre de 1974), copias de cuadros del Museo del Prado… y un pequeño concurso con dibujos sobre poesías de Rafael Alberti que le mandé a Roma.

Mis padres eran amigos de Rafael y yo le había conocido al volver de Inglaterra en diciembre de 1963 con 17 años. Me quedé unos días en París en casa de Maruja Ciutat de Bachelet y me llevaron a la celebración del 60 cumpleaños de Alberti. Además de a Rafael, conocí a Paco Ciutat, *Comandante Angelito* en Bahía Cochinos, a Marcos Ana, poeta, que acababa de salir de la cárcel y a mucha gente de la que había oído hablar siempre en mi casa. Pasados unos años estuve varias veces en Roma y visité la casa de Rafael y María Teresa, e incluso subí al pueblo de Anticoli y pase un fin de semana con María Teresa en su casita. Rafael había bajado a Roma a buscarme y nos cruzamos. Dormí con *Babucha*, la perra, y el gato que es como dormía Rafael. Cuando le escribí contándole lo que habían pintado los niños sobre sus poesías, me contestó con una carta que se conserva en el Archivo Histórico Fundación Estudio.



Dolores/4.8

Roma, 14-3-73

Mi querida Marianita:

¡Que gran sorpresa las pinturas de los niños de tu Colegio! Verdaderamente maravillosas, llenas de genio y gracia y de esa maestría venida de los ángeles. Solo me falta hacer una exposición en mi casa para que la vean los miles de amigos que tenemos.

Te doy las gracias, como a tu madre, a Jimena y a ese profesor. Un jurado estupendo que ha premiado a este setentón (¡!) andaluz, hoy trasteverino, que llegará a los 100 años y no olvidará jamás a esos chicos que supieron darle tanta alegría cuando se encontraba tan lejos de España.

Otra cosa. No sé, Mariana, si podré hacer esa exposición en Segovia. Preparo una en Madrid -si me la dejan- y seguramente tendrá la exclusiva de todo mi obra plástica la galería que está en estos momentos estudiando la forma de presentarla. A ella, más adelante, habrá que dirigirse.

¡Adiós!

Mariana!

Gracias, otra vez

Con abrazos.

Grandes de los dos para ti, para todos.

R. Alberti

Un año, Ángeles Gasset, que me animaba mucho en mi trabajo, decidió hacer un *Nacimiento* para la I Sección y nos puso a trabajar a todas las profesoras de la I Sección que podíamos contribuir. Mi clase se convirtió en un taller de donde salieron decorados, trajes, alas de ángeles, coronas de reyes. Los niños hicieron parte del decorado, árboles, matas… y formamos un buen equipo. El *Nacimiento* se representó en el *igloo* y fue un éxito que se repite cada año.

En Navidad todos ayudábamos en el *Auto* que se seguía representando en Miguel Ángel. A mí me tocaba el maquillaje de arcángeles y reyes y algún año tuve que arreglar, a petición de Cuqui, las alas de los ángeles de arriba, las de los angelitos, las *matas-escaleras* que estaban destrozadas de tanto uso y restaurar los castillos.

Estuve en la I Sección durante doce años; pedí una excedencia a Jimena por agotamiento y no volví a "Estudio", pero me incorporé a la experiencia de la Escuela Infantil - Escuela de Profesores de la Institución Libre de Enseñanza, haciéndome cargo de la clase de medianos, durante tres años. Más tarde, por razones familiares me trasladé a vivir a Málaga y dejé la enseñanza en el año 1990. Después de tanto tiempo me resulta muy difícil escribir sobre aquellos años, pero espero haber conseguido narrar brevemente mi experiencia en "Estudio".

Mariana Ruiz-Castillo Bernis
Antigua alumna. Promoción 63
Profesora de
Trabajo Manual en "Estudio"
(1968-1984)

Carta inédita de Rafael Alberti a Mariana Ruiz-Castillo. Roma, 14 de marzo de 1973:
"Mi querida Marianita:

¡Qué gran sorpresa las pinturas de los niños de tu colegio! Verdaderamente maravillosas, llenas de genio y gracia y de esa maestría venida de los ángeles. Solo me falta hacer una exposición en mi casa para que la vean los miles de amigos que tenemos.

Te doy las gracias, como a tu madre, a Jimena y a ese profesor. Un jurado estupendo que ha premiado a este setentón (¡!) andaluz, hoy trasteverino, que llegará a los 100 años y no olvidará jamás a esos chicos que supieron darle tanta alegría cuando se encontraba tan lejos de España.

(…)

Gracias, otra vez. Con abrazos grandes de los dos para ti, para todos.
R. Alberti"

Archivo Histórico Fundación Estudio.

Aquí se aprovecha todo

El primer recuerdo que tengo de la clase de Trabajo Manual es en Oquendo: una casita, que era antiguo garage, separada del Colegio donde íbamos las clases IV, V, VI y VII, y tenía una gran estufa negra por toda calefacción… la señorita se llamaba María Prats.

Yo, como alumna, nunca estuve en Valdemarín. En aquel momento "Estudio" tenía dos edificios (ya ha llovido desde entonces): Oquendo para los pequeños, Miguel Ángel desde la clase VIII. Pero sólo había Trabajo Manual en el primero.

Cuando la señorita Ángeles me propuso dar Trabajo Manual en Valdemarín, también se daba a los alumnos de 8, 9 y 10 años e incluso, solapadamente, bajo el nombre de clase de Dibujo, hasta la clase 14 con el señor Mora, que alternaba ese dibujo con los mosaicos y otras expresiones artísticas.

Mi gran maestra fue Maruja Prats. La clase de la II Sección era perfecta para una clase de Trabajo Manual: todo cristalera, todo luz, todo paisaje… Como estaba situada al fondo de la Sección parecía que te introducías en otro espacio.

"La clase de la II Sección era perfecta para una clase de Trabajo Manual: todo cristalera, todo luz, todo paisaje…"

De arriba abajo: *telar, mosaico, y espejo decorado con retales de telas de variados colores. Todos ellos realizados en las clases de Carmen Rallo y Maruja Prats.*

Las clases, desde un punto de vista didáctico, se disponían en ciclos para, por un lado, fomentar la destreza, la "manualidad"; por otro, la creación, la imaginación. El nombre de Trabajo Manual le correspondía perfectamente; siempre he odiado el que el Ministerio le daba, *Pretecnología*, que ningún niño podría entender…Yo tampoco.

Esos ciclos, fundamentalmente, eran tres: recortado y plegado, con plantillas; pintura, con ceras o temple; y modelado, con arcilla. En mis tiempos se introdujo la novedad del horno para cocer esas obras en arcilla y lo fuimos a comprar a un lugar recóndito de Canillejas. De ese horno, aplicando lo que había aprendido en la Escuela de Cerámica de Jacinto Alcántara, me ocupaba directamente yo.

Siempre se empezaba la clase por explicar el trabajo propuesto, por incentivar a los alumnos. En cambio, el tiempo de terminación del trabajo variaba según cada uno, así que siempre se tenían preparados trabajos colectivos en que los más rápidos podían colaborar.

Cuando hoy en día escucho informaciones acerca del reciclaje nunca puedo evitar recordar la clase de Trabajo Manual; allí se aprovechaba todo y se hacía a los niños tomar conciencia para que aprovecharan y trajeran todo tipo de cosas desechables: cajas de medicinas, rollos de papel higiénico, botones, retales de tela de variados colores…

De las cajas de medicinas y otras finalidades surgían pueblos de casas; de los rollos de cartón, distintos animales de cuatro patas; de las telas, marcos de espejos.

Carmen Rallo
Profesora de Trabajo Manual (1971-1986)
Técnico de Museos. Ministerio de Cultura

Relaciones con otras instituciones

Intercambio con el Colegio Madrid de México

El intercambio nació tras la visita de la profesora de "Estudio" Consuelo Álvarez de Miranda al Colegio Madrid de México en enero de 2008 y la visita del profesor mexicano Sebastián Plá a "Estudio" en febrero de 2008. La buena experiencia de la primera parte del proyecto *Debatiendo por una historia en común* llevó a pensar en la posibilidad de un contacto duradero entre las dos instituciones, que tienen un antecedente común en la Institución Libre de Enseñanza y en el Instituto-Escuela.

Alumnos de "Estudio" y del Colegio Madrid. México, enero de 2009.

María Arenillas, Laura Román y Pablo Palmero en la Pirámide de la Luna. Al fondo, la Pirámide del Sol. Teotihuacán, enero de 2009.

Nos pareció que una edad adecuada sería la clase 14, donde se inicia el estudio de la historia americana, y así los alumnos tendrían la posibilidad de enfrentarse a dos enfoques de la misma historia, lo que les enriquecería.

A lo largo del primer trimestre se trabajó con los diez alumnos participantes elaborando la presentación de dos lecciones –Reyes Católicos e Imperio de Carlos V– con una clara perspectiva desde nuestro continente y cultura, lo que en México incitaría al debate.

El viernes 9 de enero de 2009, y tras un viaje algo accidentado por la gran nevada caída en Madrid, llegamos a Ciudad de México donde nos esperaban nerviosos y entusiasmados nuestros ya amigos mexicanos, pues entre nosotros se había establecido una buena comunicación a través de Internet. Teníamos una semana por delante para conocernos mejor y compartir el conocimiento de otro sistema educativo y de otra cultura.

El lunes, primer día de colegio, todos nos esperaban expectantes. El Colegio Madrid recibe pocos intercambios y nuestra llegada era una novedad. Tras los primeros

Fotografías cedidas por Pablo Palmero.

Alumnos mexicanos exponen su lección en la Clase 14 de "Estudio", enero de 2009.

Página siguiente, de arriba abajo: *Alumnos mexicanos y españoles en "Estudio"; los profesores María Arenillas y Sebastián Plá, enero de 2009.*

saludos distribuimos a los alumnos en distintos grupos. En ellos estuvieron toda la semana, asistiendo a clase y trabajando como un alumno más. También tuvieron que exponer los dos temas preparados en España, contestar las preguntas de sus compañeros mexicanos y defender nuestra visión del descubrimiento y conquista de América y la formación del imperio español. Realmente fue curioso y reconfortante ver como nuestros alumnos hablaban ante un público desconocido, contestaban preguntas y sacaban conclusiones de un hecho tan importante. Se dieron cuenta de que los alumnos mexicanos conocían poco la historia europea al igual que ellos ignoraban la grandeza de las culturas mesoamericanas y lo que ocurrió con ellas tras la llegada de los españoles.

El Colegio Madrid programó como complemento la visita a las impresionantes ruinas de Teotihuacán, que realizamos junto con todo el curso de Segundo de Secundaria. Fue un día intenso en el que tomamos conciencia del poderío de las culturas mesoamericanas.

El día 17 regresamos a España, con nosotros volaban los diez estudiantes del Colegio Madrid y el profesor Plá. Ahora ellos explicarían a nuestros alumnos las culturas precolombinas.

El intercambio con el Colegio Madrid resulta una experiencia muy enriquece-

dora, ya que el tener una lengua común permite una relación fácil, espontánea y plena. Además, los alumnos que viajan se enfrentan, como conferenciantes, a la responsabilidad de explicar su propia historia en otro país y los alumnos que no viajan reciben un nuevo compañero en clase y escuchan de él una parte de la historia a la que no habían prestado atención. Con ello se crea un interesante e intenso debate en el que descubren la importancia de estar abiertos a otras visiones para aprender y comprender un pasado compartido sobre el que reflexionar y construir.

Tanto nos ha gustado esta experiencia que no sólo esperamos repetirla sino que estamos pensando en ampliarla a otros cursos e incluso otros países.

María Arenillas
Directora de la III Sección

Debatiendo por una historia en común

Cada vez se hace más indispensable en la sociedad contemporánea establecer redes entre instituciones educativas de manera independiente a los gobiernos nacionales. Tomar voz propia para discutir y aprender con otros libremente sobre diversos temas que comparten o han compartido dos o más países, se vuelve de vital importancia en la construcción de ciudadanos globales, donde lo local se conjunta con lo global. En particular, las interpretaciones históricas han sido tradicionalmente controladas por los sistemas educativos, reduciendo u obligando a callar las múltiples voces que conforman la memoria colectiva. Promover que nuestros estudiantes estudien, hablen, consensen, interpreten, aprendan y enseñen sobre una historia conflictiva, dolorosa y creativa a sus compañeros de México y España fue uno de los objetivos primordiales de este proyecto de intercambio entre el Colegio Madrid y el colegio "Estudio".

Otro objetivo, que en cierta medida desbordó al propósito académico, fue el de socialización. Rápidamente, gracias a las redes sociales de Internet, nuestros alumnos se pusieron en contacto entre sí. *Subieron* fotos, contaron acerca de sus vidas y establecieron contacto con otros compañeros que no participarían directamente en el intercambio. El uso libre de las nuevas tecnologías de comunicación fue una antesala que enriqueció el intercambio presencial, pues cuando los estudiantes se conocieron físicamente, muchos de ellos ya lo habían hecho virtualmente. Como es natural, lo virtual no sustituyó la riqueza del intercambio presencial, el contacto con las familias, el ingreso en otro orden escolar, las oportunidades de conocer a compañeros

Sebastián Plá con los profesores de Historia de la IV Sección de "Estudio" (de izda. a dcha: Consuelo Álvarez de Miranda, Sebastián Plá, Luis Jerónimo. Elena Gallego y Juan Laborda), enero de 2009.

de otro país y de hacer nuevos amigos. Afortunadamente hay alumnos que mantienen el contacto y esperemos que siga por muchos años más.

La permanencia de los alumnos de "Estudio" en México y del Madrid en España, reflejó un sinnúmero de coincidencias y diferencias culturales. La lengua, las costumbres, los alimentos, se parecían y diferenciaban a la vez. Por ejemplo, la tortilla mexicana, que nada tiene que ver con la tortilla española, hizo de la cotidianidad un mundo por descubrir. Sin embargo, los procesos de globalización económica y cultural permitieron distinguir varios aspectos comunes, que pueden gustarnos o no a las generaciones adultas, pero que existen y tenemos que concientizarlas para trabajarlas con nuestros estudiantes. Dos aspectos de esto, pueden verse en las redes sociales en línea y en el papel de los centros comerciales como espacio de reunión de los adolescentes. Por supuesto no son los únicos elementos, ni se puede afirmar categóricamente que en ambos países el papel que juegan los centros comerciales o las redes sociales en internet en la conformación de las identidades juveniles sea el mismo, pero que existe un proceso de homogeneización cultural a escala global no puede negarse. Nuestros estudiantes son parte de ellos y el intercambio nos permite incluirlo como contenido de enseñanza y aprendizaje.

Reunión del profesor Plá con profesores del Departamento de Historia de "Estudio". Biblioteca de la IV Sección, febrero de 2008.

A esta realidad presente se le agregó la discusión sistemática de contenidos históricos compartidos entre México y España. Las civilizaciones mesoamericanas, la conquista de México y los reinados de los Reyes Católicos y Carlos V se trabajaron en las aulas. El objetivo es buscar una historia escolar en las que las múltiples voces puedan incluirse en las interpretaciones sobre los acontecimientos del pasado, para así eludir rencores, posiciones maniqueas y construir colectivamente narraciones que nos permitan entendernos mutuamente, como lo requiere la sociedad global en la actualidad. Sin lugar a dudas, este trabajo debe profundizarse y es ahora uno de los objetivos del nuevo intercambio que se organiza en el presente ciclo escolar.

Me siento orgulloso de haber sido parte del primer intercambio de alumnos entre el Colegio Madrid y "Estudio". La riqueza de esta actividad, derivada de la historia común entre nuestros países, de las similitudes y diferencias culturales y de la tradición pedagógica que compartimos debe continuar y así estrechar los vínculos entre ambas instituciones.

Sebastián Plá Pérez
Director de la Sección de Secundaria del Colegio Madrid de México

Fotografías cedidas por Elena Gallego.

Intercambio con el Colegio Público número 43 de San Petersburgo

El Colegio siempre ha pensado que el intercambio es la fórmula ideal para que nuestros alumnos completen su educación conociendo otras culturas, implicándose realmente en ellas. Así tienen la oportunidad de convivir con chicos y chicas de su edad: van con ellos al colegio, comparten su ocio, se *meten* en sus casas conviviendo con las familias y, aunque no en este caso, ponen en práctica lo que aprenden en la clase de idiomas.

En este año 2009 la novedad ha sido incluir Rusia dentro de la cada vez más amplia lista de países con los que se organizan este tipo de viajes, y nos lanzamos a pasar las vacaciones de Semana Santa dos profesoras del Colegio con diecisiete alumnos de nuestra clase 17 en la ciudad de San Petersburgo. Es evidente que el objetivo del programa no era aprender un idioma tan complicado como el ruso, sino conocer desde dentro una cultura tan distinta a la nuestra y de la que tenemos tan pocas referencias. Esta curiosidad por sumergirse en la vida de otros países no es exclusiva de nuestros alumnos, por lo que paralelamente al intercambio de estudiantes se organizó otro de profesores que también fueron acogidos por profesores rusos en sus familias.

Profesores y alumnos ante el Colegio Público número 43 de San Petersburgo, abril de 2009.

Visita al Museo del Hermitage. San Petersburgo, abril de 2009.

La mayoría de los alumnos habían participado en el programa de intercambio con Estados Unidos y aunque habían disfrutado mucho constantemente comentaban: "¡Es igual que en las películas!" Sin embargo en este viaje todo era completamente nuevo para ellos.

Después de hacer escala en Frankfurt, aterrizamos en la ciudad de San Petersburgo donde nos recibió un frío intenso a pesar de ser primavera. Allí estaba esperándonos la familia que nos alojaba a las profesoras y la vicedirectora del Colegio número 43, que se llevó a los chicos en un autobús al encuentro de sus familias. Se eligió este centro porque está especializado en lenguas extranjeras y, en efecto, los alumnos rusos que participaron en el programa, dieciséis chicas y un chico, hablaban bastante bien el español.

El fin de semana lo pasamos con las familias, que se mostraron muy hospitalarias. Nos llevaron a una visita nocturna por la ciudad, conocimos restaurantes típicos, fuimos al ballet y a un concierto. En la excursión a los diques del mar Báltico nos hicimos fotos andando por encima del mar helado.

El lunes nos reunimos el grupo completo y tanto profesores como alumnos estábamos muy emocionados; hablábamos todos a la vez para contar lo que habíamos hecho y nuestras sensaciones en este nuevo mundo desconocido. Se comentaba lo dis-

Profesores españoles a orillas del río Neva helado. Al fondo, el Museo del Hermitage. San Petersburgo, abril de 2009.

Paseo sobre el mar Báltico helado. San Petersburgo, abril de 2009.

tintas que eran las comidas, la situación económica de las familias, en general mucho más difícil que la nuestra, y también el elevado nivel cultural medio. Hicimos nuestra primera excursión juntos a Pushkin, donde visitamos el Palacio de Catalina la Grande. Hubo además otras visitas por la ciudad para ver el Crucero Aurora, las catedrales de San Isaac y San Salvador en la Sangre, la fortaleza de Pedro y Pablo… Y por supuesto dedicamos una mañana entera al Hermitage, uno de los museos más famosos del mundo. Aunque evidentemente no se puede recorrer en una mañana, disfrutamos mucho la visita, y tuvimos la suerte de que no era un día muy turístico.

Además de la parte monumental de la ciudad, que es impresionante, tanto o más interesante era desplazarnos en el metro, el que se encuentra a más profundidad de Europa, donde contábamos el tiempo que tardábamos en bajar por las escaleras mecánicas y nos metíamos en los vagones todos a la vez porque si alguno se rezagaba era muy complicado volverse a encontrar, dado que es prácticamente imposible entender los letreros de las estaciones. Formábamos un grupo muy alegre y variado, callejeando por la ciudad, intentando que nos entendieran en tiendas y restaurantes y fotografiándonos en situaciones tan especiales como sobre el mar helado.

Profesores españoles ante la iglesia de San Basilio. Moscú, abril de 2009.

Y por supuesto nos encantó conocer el Colegio número 43 donde nos recibieron con los brazos abiertos, enseñándonos sus instalaciones y haciendo juegos para que tanto profesores como alumnos comentáramos las diferencias entre nuestros métodos educativos. Se preparó un gran espectáculo en nuestro honor en el que los alumnos nos mostraron sus habilidades artísticas. También nuestros alumnos habían preparado una presentación sobre España. De una manera muy formal, con traductora incluida, la directora se dirigió a nosotros agradeciendo la visita y nos obsequió con un plato de cerámica conmemorativo del encuentro.

Como suele ocurrir en estos viajes la experiencia resultó muy positiva para todos porque se puede llegar a sitios que un viaje turístico no permite descubrir, abrir la mente a otras culturas y en muchos casos hacer amigos que perduran en el tiempo.

Cristina Uriarte
Profesora de Química, IV Sección

Fotografías cedidas por Josefina Díaz.

Pinceladas rusas

Como en los mejores cuentos, subimos al viento que nos lleva a miles de kilómetros, a un lugar lejano, soñado y guardado en el bolsillo de los deseos. Esos deseos que viven con la esperanza de ser cumplidos en el tiempo.

Pensamos en museos inmensos, riquezas incalculables y pintores inmortales mientras la nieve prepara el lienzo sobre el cual la naturaleza, primer artista universal, pinta bosques de abedules, lagos y llanuras.

Aún nos aguarda la sorpresa del encuentro inquietante con los seres humanos que habitan estas tierras. Gente que alza los ojos sobre el blanco y siembra colores en las cúpulas. Capaces de crear en el frío más extremo, remansos de paz y calor con infinitud de teselas multicolores. Teselas que suben al cielo como un torrente de alegría.

Alegría. Eso es lo primero que vimos en sus rostros al recibirnos. Almas buenas. Admiración y amor por la lengua y cultura española. Palabras que empiezan por "A", nuestra primera letra del abecedario, objeto de estudio y esfuerzo para estos alumnos rusos.

Si alguna aventura le faltaba a Don Quijote por vivir, sin duda es la que vive día a día junto a nuestros grandes escritores, pintores, arquitectos... en las aulas de este maravilloso colegio.

Sentimos así, que el verdadero significado de este intercambio es viajar al alma de estos maestros, que nos entregan su ciudad monumental, sus casas y sus clases llenas de amor y respeto por todo lo español.

En sus miradas atentas a nuestras palabras, buscan la confirmación de que lo están haciendo bien. Se esfuerzan mucho y no escatiman dedicación en aprender.

Así nos desborda la emoción, al presenciar todas las actividades que habían preparado durante meses para nuestra llegada. Fue la mejor de las entregas. Espontánea, generosa y entrañable. Sus bailes flamencos, sus canciones, la rueda de prensa, los paseos por la ciudad y los paseos por las aulas: de costura, de cocina, de ordenadores, tecnología y laboratorios, gimnasio y biblioteca. En las paredes, retales de España.

Y en ese caminar, el tiempo se detiene en el aula de Dibujo y Pintura. Entre estanterías llenas de artesanía rusa, es donde habita la maestra Olga Victorovna. Una mujer con historia. Sencilla y rica en su mirada. Con un halo de misterio, canta ópera, habla suavemente, pinta trazos sugerentes y el mundo entra por la pizarra.

Allí están los niños dedicados al detalle, llenos de paz y ensoñaciones, mojando sus pinceles y acuarelas con extremo cuidado, volcando su alma sobre el blanco. No hay prisas, ni miedos. Son reflexivos y siguen pausadamente el deslizar del color en el agua.

Son nieve, silencio y presencia.

Y este gran momento tiene su razón de ser: es la sencillez y humildad del maestro, la que permite la grandeza del alumno.

Tan lejos y tan cerca, todos somos uno.

Nuestros compañeros rusos conquistaron nuestros corazones. Hay una palabra en castellano que les debemos regalar:

¡Gracias!

Milagros Martín

Profesora de Trabajo Manual, I Sección

Dibujos a témpera realizados por los alumnos de siete años del Colegio Público número 43 de San Petersburgo.

Página anterior: *Iglesia rusa y El río Neva.*

En esta página: *Osos en primavera y Bailarinas españolas.*

Fotografías cedidas por Milagros Martín.

La escena era compleja

Abril de 2009. La escena era compleja. Aquello ya no era Europa. Aquello era Rusia. La primera visión fue la de un decadente aeropuerto envuelto en una atmósfera de gran presencia militar. Una vez pasado el control aduanero, comenzamos a sumergirnos en lo que sería nuestra ciudad, cultura y ambiente durante diez días.

San Petersburgo, gélida, se nos presentaba en el horizonte, mientras avanzábamos por destartaladas carreteras que nos conducían hacia el colegio en el que seríamos recibidos por nuestras compañeras de intercambio. A la salida de aquel viejo furgón sentimos una mezcla de alegría y preocupación por lo que nos íbamos a encontrar. Ahí nos esperaban todas las chicas, refugiadas bajo el porche del Colegio número 43 de San Petersburgo, conocido por su especial pedagogía y preocupación por la enseñanza de la lengua y literatura castellanas.

Tras las presentaciones nos sorprendimos al encontrarnos frente a unas puertas de chapa, en un barrio de grises, simétricos y altos edificios. Detrás, la visión desoladora de un parque con oxidados columpios donde los niños pasaban el día. Aquella sería nuestra puerta, aquel nuestro barrio y ese nuestro parque.

San Petersburgo es una ciudad de cuatro millones y medio de habitantes, cifras que la convierten en la segunda ciudad más poblada de Rusia. Pero, al contrario de lo que podamos pensar, la ciudad en sí es más pequeña que Madrid, con lo que la población se concentra en un espacio reducido, sobre todo en altos edificios de la periferia, en casas de no más de sesenta metros cuadrados, con habitaciones en las que alternativamente es posible comer, dormir, estudiar o quedar con los amigos.

Iglesia de San Isaac.
San Petersburgo, abril de 2009.

El centro de la ciudad nos resultó una vieja gloria, una ciudad venida a menos, que con la presencia de sus palacios intentaba mantener su fama, ya prácticamente enterrada.

A pesar de todo, hay cosas que sólo la antigua Petrogrado nos puede dar: pasear por encima del río Neva, caminar sobre el mar helado, recorrer los canales repartidos por la ciudad, visitar el Hermitage, intentar adentrarse en el engranaje de esa fría sociedad o el simple hecho de tomar un té en una de sus encantadoras plazas.

Tras intensas charlas con profesores y alumnos, observamos las peculiaridades del sistema educativo ruso. Algunas de estas diferencias son de carácter sexista, como la adaptación de la clase de Costura y Cocina para las chicas, o la de Carpintería para los chicos, algo sorprendente para nosotros al haber vivido una asignatura de Costura de carácter mixto en nuestra infancia.

Fotografías cedidas por Josefina Días.

Otro aspecto que nos llamó la atención fue la importancia de la lengua y de los autores españoles en la enseñanza de un colegio tan lejano, así como el uso del castellano para impartir varias clases como la de Literatura. Nos resultaron curiosos pequeños detalles como la excesiva decoración en las diferentes aulas.

El comportamiento ejemplar o la vestimenta más que apropiada de docentes y alumnos, nos parecieron ejemplos de la todavía muy estricta y severa educación por parte del Estado.

Durante los diez días de nuestra estancia pudimos vivir miles de situaciones y experiencias diferentes. San Petersburgo es una ciudad de contrastes, en la que conviven la más absoluta pobreza con la exaltación de una exuberante riqueza. Nos sentimos afortunados de haber podido vivir esta experiencia desde la cara más humilde de la sociedad rusa, ya que sólo de esta manera pudimos conocer la realidad y situación de la mayoría de la población de este enorme país, que con una nueva generación con valores más modernos que las predecesoras, intenta desenterrar a Rusia de los escombros del pasado.

Diego Lorenzo y Adrián Jofre
Alumnos de la clase 17. Promoción 2010

Excursión a los diques del mar Báltico. Grupo de alumnos y profesores españoles y rusos. San Petersburgo, abril de 2009.

Este boletín se acabó de imprimir en
la ciudad de Madrid en el mes
de enero de 2010. En su
composición se emplea-
ron los tipos Fruti-
ger y Gara-
mond

7,00

16

“Estudio”