

LA IMPORTANCIA DEL WILDLIFE ART EN LA EDUCACIÓN: UN ANÁLISIS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DURANTE EL PERIODO 2011-2014
THE IMPORTANCE OF WILDLIFE ART IN THE EDUCATION: AN ANALYSIS OF THE COURSES IMPARTED AT THE UNIVERSITY OF JAÉN DURING THE PERIOD 2011-2014.

Francisco Guerrero¹, Luis Miguel Moreno Terrones² y Carmen Rosario Mesa Barrionuevo³.

¹ Secretariado de Sostenibilidad. Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén. España y Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén, España. fguerre@ujaen.es

² Artista de Naturaleza /Wildlife Art. Málaga-España. info@luisterrones.com

³ Secretariado de Sostenibilidad. Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén. España aulaverde@ujaen.es

Resumen: El Aula Verde de la Universidad de Jaén viene organizando desde el año 2011 cursos sobre arte de naturaleza. Estos talleres están consolidando poco a poco en el colectivo universitario y en la sociedad jaennense el conocimiento y el interés hacia la ilustración científica y la pintura de naturaleza. En el presente artículo vamos a analizar cual ha sido la evolución de los mismos durante este periodo de cuatro años; qué objetivos se han alcanzado; qué valores ha aportado el arte de naturaleza a los alumnos que asisten a estos talleres, tanto a nivel personal como colectivo; qué implicaciones tiene en cuanto a la conservación de la naturaleza; qué importancia tiene para la educación artística y qué objetivos tenemos para el futuro

Palabras clave: Arte de naturaleza, ilustración científica, cursos de naturaleza, conservación, sostenibilidad, educación

Abstract: The "Aula Verde" of the University of Jaén has been organizing since 2011 annual courses on Art of Nature. These courses have been gradually consolidating the knowledge and interest in scientific illustration and wildlife art between the students attending these courses. In this article we will analyse which has been its evolution during this period; that objectives have been achieved; that values has brought the art of nature to students who attend these courses, both personal and collective levels; implications for the conservation of nature; importance to arts education and objectives we have for the future.

Keywords: Wildlife art, scientific illustration, nature of courses, conservation, sustainability, education

(Recibido mayo 2014. Aceptado junio 2014)

Sugerencia sobre cómo citar este artículo: Guerrero, F.; Moreno Terrones, L.M. y Mesa Barrionuevo, C. R. (2014) La importancia del Wildlife art en la educación: un análisis de los cursos impartidos en la Universidad de Jaén durante el periodo 2011-2014. Red Visual, 21, págs. 23--30.

http://www.redvisual.net/pdf/21/redvisual21_02_guerrero-moreno-mesa.pdf (fecha de consulta).

LA IMPORTANCIA DEL WILDLIFE ART EN LA EDUCACIÓN: UN ANÁLISIS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DURANTE EL PERIODO 2011-2014

Francisco Guerrero, Luis Moreno Terrones y Carmen Rosario Mesa Barrionuevo.

INTRODUCCIÓN

El arte de naturaleza, más conocido como *wildlife art* en el ámbito anglosajón, es una especialidad artística que aún no goza del suficiente interés por parte de los educadores y las instituciones educativas como para ser incluida en las enseñanzas regladas de las escuelas y facultades de Bellas Artes de nuestro país. Los intentos por cambiar esta tendencia son aún escasos, aunque bien es cierto que existe una corriente entre los artistas que se dedican a esta especialidad para, a través de la realización de cursos y talleres, crear un clima propicio para que en el futuro se pueda incorporar a los diseños curriculares del sistema educativo artístico (Moreno Terrones, 2010; 2013).

La Universidad de Jaén a través del Aula Verde ha sido pionera en el apoyo a esta iniciativa, convocando en el año 2011 un primer taller sobre arte de naturaleza, taller que se han ido sucediendo año tras año hasta el actual 2014, con una gran acogida por parte de los alumnos asistentes. Pero en la raíz de estos cursos no se localiza únicamente el apoyo a la pintura de la naturaleza, sino que además la Universidad de Jaén entiende que el arte es un elemento y una herramienta fundamental en la educación social y en la educación ambiental. Obviamente existen muchos autores que previamente han mostrado la estrecha relación existente entre el arte y la educación ambiental (véase entre otros Alcaide, 2008; Kohn y Ramírez, 2006; Gutiérrez-Zúñiga, 2011; Reyes Ruiz y Castro Rosales, 2013), pero la diferencia radica en que ésta ha sido una iniciativa fomentada por una institución universitaria, desde su equipo de gobierno, que ha valorado la potencialidad de esta disciplina como una magnífica herramienta para la educación ambiental. El arte puede ayudar a que la sociedad internalice el valor añadido que la naturaleza aporta en todos los ámbitos de nuestras vidas, fomentando conciencias, valores, actitudes y competencias proambientales en la diversidad de actos sociales (Barbosa, 2010), debiendo asimismo ser también entendido como un proceso intelectual de la comprensión del mundo al que pertenecemos (Guerrero, 2010a). Como señalan Kohn y Ramírez (2006) *“Las experiencias emocionales son importantes en el desarrollo de sentimientos de valoración del entorno. Estudios basados en el arte ofrecen una manera distinta de conocer y ser sensible al ambiente”*. Más recientemente Cubillo y Sellet (2010) en ese mismo orden de cosas comentaban que *“...la representación de la naturaleza es una constatación. La imagen es la afirmación de esta experiencia visual y el acto de dibujar es el acto consciente de mirar”*. Y esa es la idea principal que ha motivado la realización de estos talleres, que a través del acto de dibujar aprendamos a mirar la naturaleza con otros ojos, con una mirada de respeto hacia ella.

LOS TALLERES DE PINTURA DE LA NATURALEZA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

El primero de los talleres versó sobre la temática *“introducción a la pintura ornitológica”*, impartándose los conocimientos básicos para dibujar y pintar aves en la naturaleza (morfología básica de un ave, los materiales, composición, etcétera) con la técnica de *“acuarelas”*. Tanto este curso como los posteriores se han planteado desde una perspectiva eminentemente práctica, con la finalidad de asimilar la mayor parte de los conocimientos teóricos mediante los ejercicios propuestos, aportando de forma individual la teoría según los requerimientos y habilidades de cada alumno. En los mismos han participado tanto alumnos que ya tenían conocimientos de pintura como otros que nunca habían

pintado o tenido contacto con este tipo de trabajos. La enseñanza es por lo tanto individualizada potenciando con ello la motivación al trabajo de cada alumno en función de sus habilidades técnicas. Posteriormente, en 2012 y siguiendo los mismos planteamientos que el año anterior en cuanto al método de trabajo, se realizó el curso *“introducción a la pintura botánica”*, ejecutándose tanto trabajos de ilustración científica como otros más artísticos. En el año 2013 se llevó a cabo el curso *“morfología naturalista del paisaje”*, donde se abordó la pintura del paisaje pero desde una óptica estrictamente científica, es decir, reproduciendo con la mayor verosimilitud posible los diferentes elementos que conforman el paisaje. Al finalizar este curso se ejecutaron una serie de trabajos en los cuales el alumno debía añadir con los conocimientos adquiridos en años anteriores elementos ornitológicos y botánicos al paisaje como vehículo de refuerzo de todo lo aprendido en años previos. Finalmente este año 2014 se ha llevado a cabo el taller *“naturaleza urbana”*, un curso más avanzado que los anteriores por las características de la temática, donde se ha incorporado una breve información sobre arquitectura al desarrollarse el tema en áreas humanizadas, donde edificios, tejados, elementos decorativos de monumentos, vallas, alacenas, etcétera, constituyen la esencia de estas composiciones. Este curso presenta respecto a los anteriores algunas novedades como es la realización de los trabajos en formatos mayores de los utilizados hasta la fecha, con la finalidad de eliminar el miedo del alumno a enfrentarse a superficies de mayor tamaño. También se ha *“obligado”* al alumno a trabajar con el tablero colocado en caballete y en posición vertical con el fin de obtener un mayor control y seguridad con las acuarelas. Como última iniciativa novedosa en este taller se ofreció al alumno la posibilidad de elegir los propios modelos a representar y no a admitir sin más las propuestas del profesor. Para finalizar señalar que antes del inicio de cada curso se ponía a disposición del alumnado un dossier en el que se explicaba con cierto detalle el objetivo del curso, los materiales y las técnicas a utilizar en cada uno de ellos. Este dossier fue valorado como adecuado por el 100% de todos los alumnos participantes.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LOS CURSOS

Antes de hacer una valoración de cuales han sido los resultados alcanzados durante estos cuatro años de trabajo vamos a explicar brevemente las directrices de trabajo que se han seguido hasta el momento y las necesarias que aún deberían de ejecutarse para una formación base en arte de naturaleza. El orden en el cual se iniciaron los talleres tiene una lógica y no ha sido un modelo elegido al azar. Iniciamos los cursos con un taller ornitológico en primer lugar por el atractivo que supone para el público en general el mundo de las aves; también por la facilidad con la cual éstas pueden ser observadas y por lo tanto facilitan la posibilidad de tomar apuntes del natural. Continuamos con el curso de botánica que también constituye una parte fundamental de la formación artística del alumno tanto si se quiere especializar en la ilustración científica botánica como si incorpora esos conocimientos a obras más artísticas. Con el tercer curso podríamos decir que cerramos un primer ciclo básico al incorporar el paisaje a las enseñanzas anteriores, conjugándose tres factores clave en el arte de naturaleza: fauna, flora y paisaje; que como resultado final puede llevar a la realización de obras de gran complejidad técnica y formal (véase entre otros Bateman, 2010; McLean, 2010; Quin, 2009). En función del nivel técnico alcanzado por cada alumno, cada uno de ellos ha sido capaz de realizar composiciones de una calidad aceptable teniendo en cuenta la dificultad y el alto grado de especialización que requiere esta especialidad (véanse algunos ejemplos en la figura 1). Con el cuarto curso realizado este año se inició lo que sería un segundo ciclo, el cual debería de cerrarse con otros talleres de pintura micrológica, pintura entomológica, pintura de mamíferos y finalmente de anfibios y reptiles, que si es factible se desarrollarán en el medio natural. Con este segundo ciclo el artista de naturaleza tendría la base para desarrollar la actividad en cualquiera de las especialidades mencionadas, y además constituirían el soporte fundamental para la realización de cursos avanzados donde el nivel técnico que se exige es mayor.

Figura 1.- Composición de lienzos realizados por los alumnos asistentes a los talleres de pintura de naturaleza durante los años 2011-2014.

La valoración global de los cursos realizados por parte del alumnado ha sido muy positiva, de modo que el 100% de los mismos consideró que la acción formativa se había ajustado adecuadamente a sus expectativas iniciales. De igual modo la valoración particular de cada curso obtuvo siempre valores en las más altas de las puntuaciones [“buena” (4) y “muy buena” (5)], con un porcentaje promedio para los cuatro años de realización del curso superior al 75% en la máxima de las valoraciones posibles (figura 2).

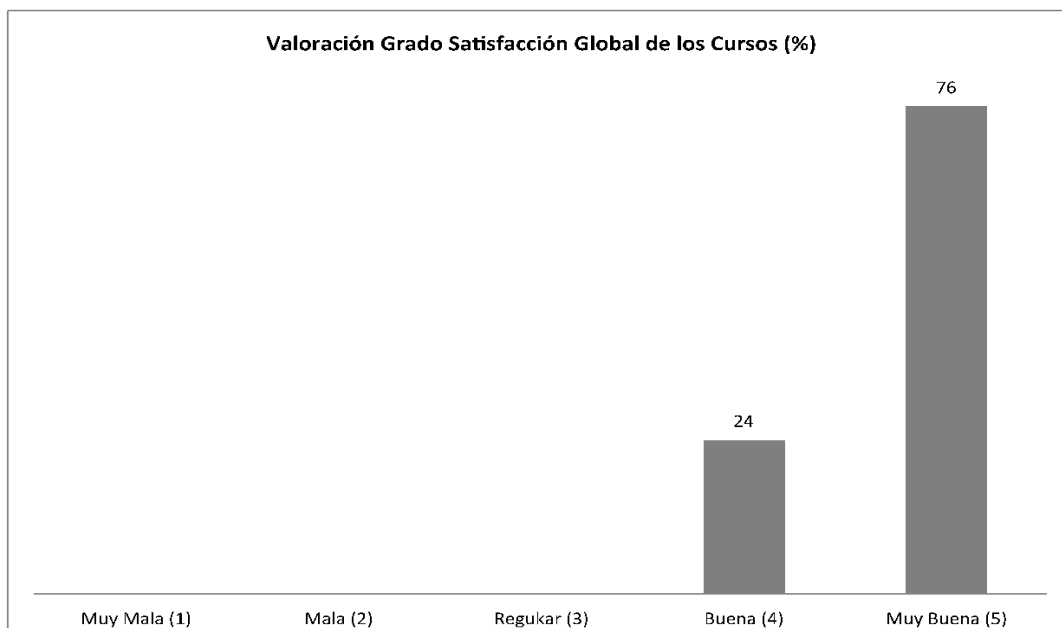

Figura 2.- Valoración global (%) del grado de satisfacción de los cursos de pintura de naturaleza realizados durante los años 2011-2014 en la Universidad de Jaén.

En nuestro caso, al no ser unos cursos inscritos en una enseñanza reglada e institucionalizada, el tiempo de formación disponible es más bien escaso (16-20 horas en un apretado fin de semana), no siendo suficiente para obtener los objetivos artísticos esperados, si lo comparamos con una enseñanza más continua en el tiempo. Este hecho ha quedado claramente reflejado en los comentarios efectuados por los alumnos en las encuestas realizadas (tabla 1), así como en los resultados obtenidos de los tests realizados, en los que el 48,15% de los alumnos manifestaron la brevedad del curso, así como la necesidad de afianzar esta actividad en las programaciones anuales del Aula Verde, tratando de incrementar, en la medida de lo posible, el tiempo dedicado al mismo. De cualquier modo, es importante que estas iniciativas establezcan las bases para un modelo formativo reglado en el futuro. En este sentido y como complemento a esta actividad el Aula Verde de la Universidad de Jaén ya ha promocionado diversas exposiciones como *“En la piel del paisaje”* de Lucía Loren (2009), *“Arte y naturaleza”* de Luis Moreno Terrones (2010) o la más reciente *“Retratos de fauna”* de Pablo Pereira (2014), todas ellas tratando de unir el arte, en cualquiera de sus expresiones, y el medioambiente. Ejemplo de ello es también la colaboración establecida entre el Aula Verde y el Secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de Jaén a través del Cine Club Universitario, una propuesta que trata de acercar cada año el séptimo arte (cine) y el medio ambiente, como actividades complementarias en la docencia y educación ambiental (Guerrero, 2010b). Igualmente durante los últimos tres años también se desarrolla el programa RECAPACICLA, integrado en el proyecto Ecocampus, un proyecto de ambientalización universitaria que tienen firmado todas las universidades andaluzas y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El programa RECAPACICLA, con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y las empresas Ecoembes y Ecovidrio, fomenta la realización cada curso académico en los campus universitarios de talleres de percusión (recicla-música), de esculturas ensambladas (recicla-arte) y de creación con vidrios reciclados (recicla-vidrio) en los que los alumnos han realizado algunas obras con la naturaleza como motivo (figura 3).

Tabla 1.- Algunos de los comentarios realizados por los alumnos en los que se pone de manifiesto

- Me parece una gran iniciativa que se debería fomentar a lo largo del año, un fin de semana se queda corto
- Espero se realicen otros en el futuro para profundizar más (por ejemplo paisajes)
- Que se hicieran dos o más cursos al año
- Que se repita otro similar el año que viene
- Maravilloso curso y excelente profesor
- Que se vuelva a repetir ¡enhorabuena!
- Podrían ser al menos dos fines de semana al año, o un fin de semana al trimestre
- Continuar con el curso en cursos sucesivos, posibilidad de realizarlo en julio durante más días
- Se debía hacer con más frecuencia siendo una parte de la cultura poco desarrollada (artística fundamental)
- Que se repita el cursos con otras técnicas o temáticas
- Hay muchos aspectos que se pueden trabajar, espero que no tarde mucho el próximo taller
- Espero volver a realizar otro curso parecido
- Hay que volver a hacerlo el próximo año
- Que se celebre más a menudo
- Repetir
- Que fueran más días
- Me ha encantado, no puedo decir más, salvo que hagan otro pronto

Figura 3.- Cartel promocional del programa RECAPACICLA en la Universidad de Jaén y algunas de las obras de naturaleza realizada por los alumnos asistentes a los talleres de esculturas ensambladas (recicla-arte).

Por otro lado, el otro objetivo, el proambiental, está claramente conseguido, percibiéndose en los alumnos asistentes una mayor toma de conciencia en pro de la conservación de la naturaleza, así como un mayor respeto por la misma. Este es un aspecto de sumo interés sobre todo cuando se analizan los niveles de estudio (titulaciones) de los asistentes, observándose que tan sólo el 14% de los alumnos que han realizado los cursos en estos cuatro años tenían previamente una relación directa con el medio ambiente (figura 4). Este es uno de los objetivos del Aula Verde, ampliar la participación de alumnos en sus actividades de titulaciones alejadas del medio ambiente. El Aula Verde no puede ser vista por la comunidad universitaria y/o la sociedad jiennense como un instrumento de uso exclusivo para las personas con un conocimiento previo y/o sensibilidad ambiental ya desarrollada, sino que debe buscar mecanismos que permitan alcanzar esa sensibilidad a personas alejadas del medio ambiente. Como vemos por el perfil de los alumnos que han participado en estos cuatro años de experiencia, parece que tal misión se ha cumplido ya que la mayor parte de los mismos, un 86%, provienen de disciplinas alejadas del medio ambiente (Derecho, Psicología, Historia del Arte, Magisterio, etcétera), mostrando la mayor parte de ellos inicialmente un mayor aprecio por la cuestión artística que por la ambiental. Sin embargo, este acercamiento a través del arte les ha permitido aproximarse y conocer un mundo que seguramente sin la realización de estos cursos hubiera seguido siendo un desconocido para la mayor parte de ellos.

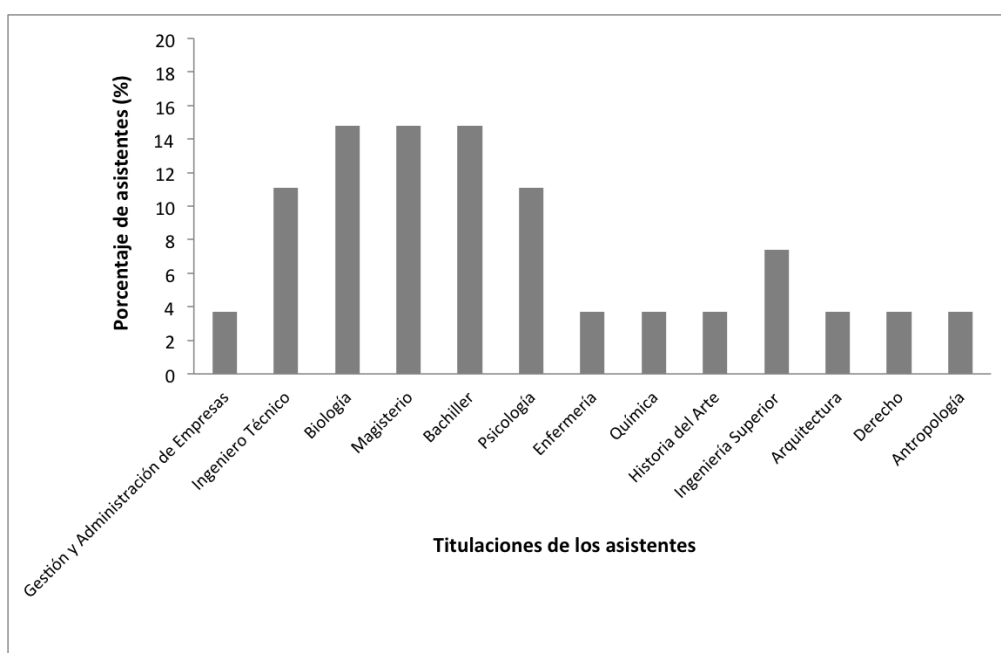

Figura 4.- Porcentaje de alumnos asistentes a los talleres de pintura de la naturaleza en el periodo 2011-2014 por titulaciones.

En cuanto al número de alumnos por curso, entre quince o veinte, consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta la forma en la cual se han venido desarrollando los talleres, donde la práctica es lo más importante desde el primer momento. Más alumnos implicaría una menor atención individual según sus requerimientos y aptitudes, y por lo tanto, el nivel práctico bajaría considerablemente. Además, esta proximidad entre alumno y profesor sirve como acicate y motivación para solucionar los problemas que el alumno se va a encontrar al desarrollar un tipo de trabajo que requiere unos conocimientos tan complejos como diversos del mundo natural. Un aspecto curioso ha sido observar una mayor participación de mujeres que de hombres, con una ratio media para estos cuatro años (porcentaje de hombres/porcentaje de mujeres) de 0,38; lo que denota la mayor atracción de este tipo de cursos por el sexo femenino. La posible mayor sensibilidad ambiental de las mujeres ha sido una discusión que ha llenado muchas hojas, aspecto liderado desde mediados de los años setenta del pasado siglo por el denominado movimiento ecofeminista. Este movimiento nace como un compromiso social que une el feminismo con la Ecología, rescatando el potencial de las mujeres para liderar una revolución ecológica que permitiría mejores relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Recientemente, la filósofa Alicia Puleo recoge en su libro *“Ecofeminismo para otro mundo posible”* una visión más moderna de este movimiento social, señalando la necesidad de que las tareas del cuidado de la naturaleza sean universalizadas. Y esa es nuestra misión con Aula Verde, motivar a nuestros alumnos, a la sociedad actual para tratar de llegar a universalizar el respeto por la naturaleza y conseguir comportamientos ambientalmente más sostenibles.

CONCLUSIONES

Los cursos de arte de naturaleza (pintura de naturaleza) han conseguido que los alumnos adquieran una serie de competencias formativas y educativas fundamentales para su formación como artistas y para el desarrollo sostenible. Entre las mismas podemos citar:

1. la adquisición de un conocimiento básico sobre observación y modo de proceder en la pintura de la naturaleza;
2. la estimulación de los sentidos;

3. la formación en modelos para el desarrollo de la capacidad creativa y la adquisición de técnicas de creación artística;
4. la adquisición de conocimientos en el uso de materiales del *wildlife art*;
5. la adquisición de un método de trabajo en ilustración científica;
6. fomentar la capacidad comunicativa del alumno a través del arte;
7. desarrollar la creatividad sensorial;
8. el arte como estrategia de inclusión educativa;
9. acentuar la percepción y la imagen científica del mundo;
10. despertar el interés social y académico hacia esta especialidad;
11. la adquisición de conocimientos sobre naturaleza y conservación; composición y estética; y apreciación de la naturaleza a través del arte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaide, C. (2008). *Las artes educan, conocimiento y afectividad ambientales. Artes plásticas*. Centro Nacional de Educación Ambiental.
- Barbosa, A. (2010). *Educación y arte para la sustentabilidad*. Reunión Nacional. La ambientalización curricular en la educación superior: avances y retos. México.
- Bateman, R. (2010). *New Works*. Greystone Books. Quebec, Canadá.
- Cubillo López, R. y D. Seller (2010). Inventar del natural. En: *Arte y naturaleza*. Universidad de Jaén. Jaén, España. pp: 15-23.
- Guerrero, F. (2010a). Pintura y naturaleza. En: *Arte y naturaleza*. Universidad de Jaén. Jaén, España. pp: 13-14.
- Guerrero, F. (2010b). El cine y el medioambiente, dos disciplinas complementarias en la docencia y en la educación ambiental. En: *Le haré una oferta que no podrá rechazar.... Universidad y cine*. Universidad de Jaén, Jaén, España. pp: 121-126.
- Gutiérrez Zúñiga, B. (2011). Educación ambiental y pintura mural: una aproximación a las representaciones sociales del medio ambiente de los alumnos de educación. XI Congreso Nacional de Investigación Educativa. México.
- Kohn, K. y L. C. Ramírez (2006). La influencia del arte en la educación ambiental y como incide en patrones de comportamiento. Disponible en: <http://nomadsunited.com/pdf/edustudy.pdf>
- Mc Lean, G. (2010). *The living landscape*. Goose Leane editions. Canadá.
- Puleo, A. H. (2011). *Ecofeminismo para otro mundo posible*. Cátedra. Madrid.
- Quin, T. (2009). *The art of Thomas Quin*. Global Interprint. Canadá.
- Reyes Ruiz, J. y E. Castro Rosales (2013). Educación ambiental y arte. La tercera fe en la vida. *Decisio (enero-abril)*, 3-10.
- Moreno Terrones, L. M. (2010). ¿Por qué la naturaleza? En: *Arte y naturaleza*. Universidad de Jaén. Jaén, España. pp: 7-11.
- Moreno Terrones, L. M. (2013). El arte de la vida silvestre como modelo metodológico en la formación artística. *Red Visual*, 18: 26-35 (http://www.redvisual.net/pdf/18/redvisual18_03_moreno.pdf)