

**EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN SITUACIÓN EXTREMA: FRIEDL
DICKER-BRANDEIS Y LOS NIÑOS DE TEREZÍN.
ARTISTIC EXPRESSION IN EXTREME SITUATION: FRIEDL
DICKER-BRANDEIS AND THE CHILDREN OF TEREZIN**

Francisco M. Reina García, Licenciado en Bellas Artes y profesor de Dibujo y Artes Plásticas en el I.E.S. Joaquín Romero Murube (Sevilla).

francesco5691@ya.com

Recibido Mayo 2009, admitido Mayo 2009

Resumen:

El artículo trata principalmente de rescatar de la historia de la educación artística la figura de la diseñadora y educadora vienesa Friedl Dicker-Brandeis. Aunque su vida y obra no es muy conocida, su aportación artística, como creadora y más especialmente como profesora de arte en ámbitos sociales desfavorecidos, es de gran valor y relevancia. Sobre todo es conocida por los dos años de trabajo docente en el campo de concentración para judíos de Terezín (Praga), durante la II Guerra Mundial. En este gueto formó parte del intenso y variado programa cultural y educativo llevado a cabo, encargándose de los talleres de dibujo y pintura con niños y niñas de 10 a 15 años. Lo interesante de su programa artístico radicaba en la metodología aplicada a una realidad específica, donde se alternaba el conocimiento con la expresión libre de las artes plásticas. De esta forma pretendía liberar a los menores de tensiones y miedos, al mismo tiempo que les ofrecía una ventana para la imaginación y la esperanza.

Palabras clave: *Friedl Dicker-Brandeis, gueto de Terezín, II Guerra Mundial, educación artística, expresión libre, liberar tensiones y miedos*

Abstract:

The article is mainly to rescue the history of art education the figure of the Viennese designer and teacher Friedl Dicker-Brandeis. Although his life and work is not well known, his artistic contribution, and especially as creative as art teachers in disadvantaged areas, is of great value and relevance. It is especially known for the two years of teaching in a concentration camp for Jews from Terezin (Prague), during World War II. This ghetto was part of the intense and varied cultural and educational program conducted in charge of drawing and painting workshops with children aged 10 to 15 years. The interesting thing about his artistic program was the methodology applied to a specific reality, where knowledge is alternated with the free expression of art. In this way, intended to release the tensions and fears of children, while offering a window for the imagination and hope

Keywords: *Friedl Dicker-Brandeis, the Terezín ghetto, World War II, art education, free expression, release tension and fears*

Friedl Dicker – Brandeis, austriaca, nacida en Viena (1898), fue una artista y educadora muy comprometida en asuntos sociales. Su vida y obra no es muy conocida, aunque sus aportaciones al arte, y sobre todo a la educación artística se pueden considerar como un referente o punto de partida importante para el desarrollo posterior de estudios sobre psicología y arte en relación a las posibilidades terapéuticas de la expresión plástica y visual.

Con diecisiete años empezará su formación artística con la ayuda del pintor Franz Cizek, uno de los promotores del “arte como expresión”; es decir, el arte considerado como lenguaje para la comunicación y la libre expresión de ideas, sensaciones y sentimientos. De esta metodología de trabajo la artista vienesa tomará muchas referencias didácticas en sus investigaciones posteriores.

En 1919 ingresa en la Bauhaus de Weimar, la conocida factoría y escuela de arte y diseño que tenía como principios fundir las artes plásticas y las industriales. Allí tendrá como profesores, entre otros, a Paul Klee y Kandinsky. En esta escuela Friedl se impregnará de las nuevas corrientes, tendencias y conceptos en arte moderno, incorporando todo ello tanto a su trabajo en pintura y diseño como a su futura actividad docente.

Después de la fase de aprendizaje y estudios se dedicará por su cuenta al diseño gráfico y textil, manteniendo al mismo tiempo una militancia política de izquierdas. Más adelante, en Praga, tendrá la oportunidad de trabajar como docente en talleres con niños refugiados. Y con esta nueva experiencia educativa empezará a interesarse por investigar la elaboración de los traumas desde la expresión gráfica y plástica.

En 1942 Friedl es apresada junto a su esposo por los nazis, y conducida al campo de concentración de Terezín, a pocos kilómetros de la ciudad de Praga. Durante los dos años de su cautiverio se volcará en la enseñanza artística de los niños confinados, ayudándoles, a través de estrategias de expresión y desarrollo creativo, a liberar los temores, angustias y tensiones que estaban viviendo, pero también a recrear y sentir la esperanza e ilusión por una existencia y convivencia justa y respetuosa.

El campo de concentración de Terezín era una antigua fortaleza construida en el siglo XVIII, convirtiéndose, durante la ocupación nazi del territorio checo, en una prisión para los judíos. Entre los años 1941 y 1945 la Gestapo recluirá a miles de personas de diferentes nacionalidades sin distinción de edad o sexo. El recinto estaba concebido como un lugar de espera temporal o de tránsito hacia otro destino. Este otro destino, generalmente, era un campo de exterminio, y la gran mayoría de los que pasaron por el gueto de Terezín fueron enviados a Auschwitz. Y hablar de Auschwitz es sinónimo de horror y dolor, un lugar extraño de humillación y destrucción, donde todos los que entraban estaban, de antemano, sentenciados a muerte.

El gueto checo de Terezín se convirtió en una estrategia propagandística nazi. Éstos quisieron mostrar a la opinión pública mundial una imagen diferente de lo que sucedía realmente en ese lugar. El campo de reclusión, de esta forma, se enseñaba como un espacio donde se trataba bien a los judíos, se respetaban sus derechos y se les permitía desarrollar sus actividades culturales. Pero la auténtica realidad difería de la imagen que quisieron dar; las condiciones de vida eran muy duras y crueles. Carecían de libertad, bienes, vida familiar y de cualquier tipo de privacidad. La comida escaseaba, y la

mayoría de los reclusos estaban forzados a trabajar durante muchas horas al día. Vivían hacinados en barracones y en condiciones poco higiénicas, sin tener acceso a los fármacos o a la atención médica. Y sobre ellos se expandía el miedo y el terror a ser enviados o transportados a un destino incierto, desconocido.

A pesar de todas estas circunstancias negativas el colectivo judío se organizó para desarrollar una vida cultural y social que sirviese de enriquecimiento y esperanza. Se centraron, especialmente, en desarrollar un programa educativo y de actividades culturales basado en talleres. Estos talleres estaban enfocados, prioritariamente, en la expresión artística a través de diversas materias o disciplinas: teatro, música, poesía, prosa, dibujo y pintura, juegos, etc. También se impartían conferencias y existían bibliotecas para fomentar la lectura. Las actividades, al principio, se realizaron en la clandestinidad y al final del día, después de largas y duras jornadas de trabajo. Las condiciones no eran fáciles, ya que no se disponía de los recursos materiales más idóneos pero, en cambio, había mucha ilusión y entusiasmo por colaborar y participar tanto de los profesores, alumnos, actores o espectadores.

Al igual que los adultos, los niños también intervenían en las actividades programadas. Existían profesores encargados de la formación de los menores a través de la escritura, la creación de poemas, el dibujo y la pintura, la interpretación teatral, etc. Friedl Dicker – Brandeis se encargó de las lecciones de dibujo y pintura a niñas y niños de edades comprendidas entre los 10 y 15 años. Su estrategia metodológica consistía en ofrecer a los alumnos diversas propuestas para el conocimiento y la expresión. Por un lado se trabajaba sobre distintos temas y conocimientos técnicos para desarrollar la experiencia, sensibilidad y aprendizaje artístico, y por otro se dejaba total libertad para la creación espontánea y libre con la intención de fomentar y propiciar la autoexpresión, desarrollar la fantasía y liberar tensiones y miedos.

Los temas de representación que planteaba Friedl a sus alumnos eran bastante variados. Podían ser abstractos o figurativos, y dentro de éstos los chicos tenían opciones diversas: o bien recurrían a la imaginación o fantasía, o a imágenes alusivas a la realidad que conocían o estaban viviendo. Trabajaron por géneros tradicionales (bodegón, paisajes, figuras, etc.), y experimentaron a través de técnicas y materiales diferentes. Concretamente utilizaban lápices de grafito, crayolas, lápices de colores y acuarelas. Pero también aprendieron procesos técnicos algo más elaborados como el collage y los bordados sobre papel, e incluso llegaron a realizar interpretaciones de obras clásicas de los grandes maestros de la pintura. En muchos de los trabajos de los menores se observa el aprendizaje adquirido sobre cuestiones técnicas como: el uso de la gradación del color, el empleo de la perspectiva, el estudio compositivo cuidado, etc., apreciándose en algunos de estos ejercicios una gran calidad plástica y expresiva.

La artista y profesora austriaca prefería trabajar con grupos numerosos, y fomentar así la colaboración y participación entre los alumnos. Diferenciaba claramente las actividades propuestas para niños pequeños de las que preparaba para los más grandes o adolescentes; pero siempre desde la premisa de no influir o coartar la libre expresión.

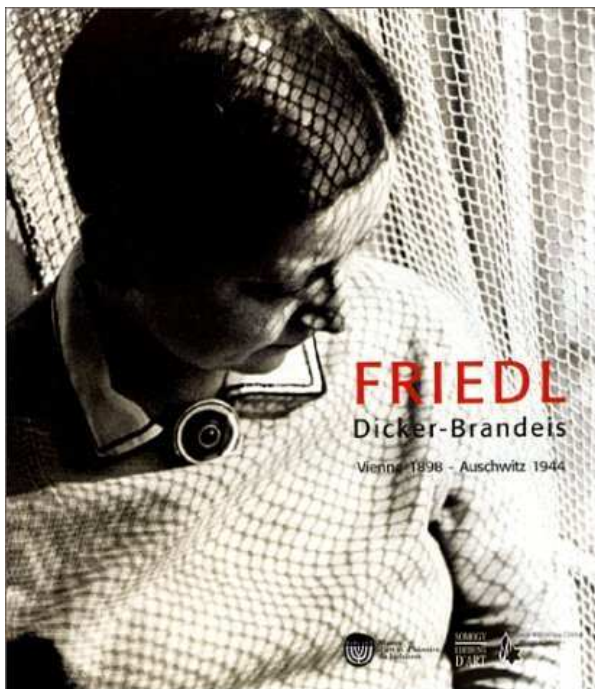
F. D. Brandeis nos demuestra en su intenso e interesante trabajo con los niños de Terezín su preocupación por ayudarles a aliviar la angustia y sufrimiento que estaban padeciendo. En este sentido era más importante la libertad de acción y ejecución en el proceso de desarrollo artístico que la indicación de reglas o pautas que pudieran desviar,

limitar o frenar el libre flujo de ideas, sensaciones y/o sentimientos particulares del menor. Curiosamente dos de sus alumnas que sobrevivieron al holocausto, Ella Liebermann y Helga Weissova consiguieron insertarse en la sociedad y desarrollar una vida plena, ambas, profesionalmente, como artistas. Liebermann hizo una reputada carrera como pintora hasta su muerte en 1998, y Weissova siguió los pasos de su maestra Friedl, convirtiéndose en educadora artística.

Hay que reconocer que la labor y enseñanza que ha dejado la artista y profesora vienesa ha tenido su repercusión posterior. Pero, si su carrera artística y como docente no se hubiese visto truncada al perder la vida en octubre de 1944 en el campo de concentración de Birkenau, habría podido desarrollar sus capacidades profesionales a un alto nivel, y se hubiese convertido en un referente importante en el campo de la educación y de las artes visuales. De todas formas podemos decir que su testigo ha sido recogido por otra persona. Edith Kramer, antigua alumna suya cuando trabajaba con niños refugiados, y considerada actualmente una de las pioneras del Arteterapia, reconoce la influencia de su maestra. Tanto el ánimo y entusiasmo característico de Brandeis como docente, como su metodología específica de indagación han marcado notablemente la labor investigadora de Kramer en los Estados Unidos. Principalmente el trabajo investigador de ésta ha tenido una perspectiva psicoanalista, considerando el arte como un medio para ampliar experiencias humanas que puedan conducir a resolver e integrar conflictos.

Sevilla, Mayo 2009.

- Documentación gráfica y comentario de obras.

Helga Weissova, 13 años. "Llegada a Terezín"

Dibujo coloreado, realista y descriptivo de la llegada al campo de concentración. El ejercicio manifiesta una atenta observación por los detalles y la expresión personal de los individuos representados.

Margit Koretzová, 8, 4, 1933 - 4, 10, 1944.

Ejercicio realizado a la acuarela y con un tratamiento libre y directo de las formas y el color. Posiblemente se trata de una obra imaginada que transmite alegría y entusiasmo.

Autor desconocido.

Esta pintura difiere de la gran mayoría de los dibujos realizados en Terezín debido al tratamiento particular del color, su aplicación a base de pinceladas cortas y alargadas y a la originalidad de la composición.

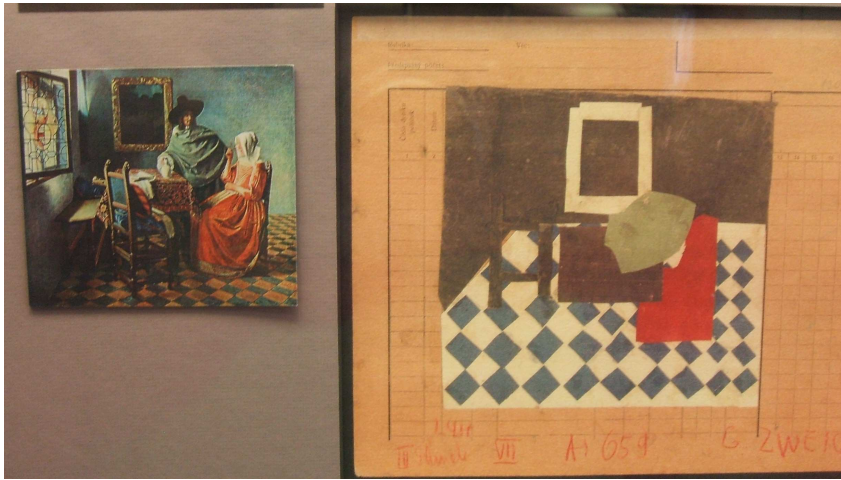

Se trata de un collage realizado con fragmentos de papeles de diversos tonos. Tanto la forma de componer con figuras que expresan movimiento, como la habilidad en el uso del color demuestran las dotes artísticas de la autora.

Helga Weissova.

Último dibujo de la serie que realizó Helga. En este caso refleja la salida de Terezín en 1945 al finalizar la guerra. La obra adquiere una gran expresividad y dramatismo debido al uso del blanco y negro, el tratamiento gráfico y la distorsión de los rasgos de los personajes.

Gustav Zweig, 31, 7, 1930 - 4, 10, 1944.

Interpretación hecha con la técnica del collage tomando como referencia una obra de Vermeer.

Anna Brichtow

Otro ejemplo de interpretación de maestros clásicos de la pintura. En este caso se trata de una obra de Brueghel realizada con acuarelas.

- Bibliografía.

- FRANKOVÁ, A., POVOLNÁ, H., (1996), *No he visto mariposas por aquí*, (basado en el libro: *Dibujos infantiles en la parada hacia la muerte – Terezín 1942 – 1944*), Museo Judío de Praga.
- GOLDMAN RUBIN, S., (2001), *Fireflies in the Dark: The store of Friedl Dicker-Brandeis and the children of Terezín*, New York, Holiday House.
- MAKAROVA, E., (2000), *Friedl Dicker – Brandeis, (Viena 1898 – Auschwitz 1944)*, Paris, Somogy Éditions D'Art.