

El espacio dentro y fuera

¿ Dónde está Velázquez?

Una propuesta para Educación Primaria

Fernando Paniagua Serrano

Ponencia del 9 de mayo de 2015

Entorno a una obra maestra. Las Meninas

Museo Nacional del Prado

*Mi infinito agradecimiento al Alumnado que desarrolló este proyecto y a todos
aquellos que lo hicieron posible.*

Las salas de Velázquez y la obra de Las Meninas; un espacio por descubrir en Primaria.

(...)El aire contenido en Las Meninas de Velázquez es el de mayor calidad que existe(...)el aire es el protagonista de la pintura(...)

Dalí¹

Tanto para el arte como para la educación, la fuente de creación y de trabajo, puede ser cualquier situación que nos inspire. En este artículo voy a intentar relacionar estos dos ámbitos, arte y educación, convirtiéndolos en herramientas complementarias, que estarán organizadas a partir del espacio expositivo de las salas de Velázquez del Museo Nacional del Prado, teniendo de referencia al alumnado y como final del proceso, a una de las obras maestras del pintor, *Las Meninas*. En ese **aire** del que nos habla en la cita Dalí, entraríamos en componentes subjetivos, alejados de una realidad palpable y de carácter emocional, ¿cómo puede haber aire dentro de un cuadro? Se podría pensar que esto no es una materia curricular ni artística. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. La historia del arte y Velázquez, nos lo demuestran, y en educación cada vez se hace más necesario. Nada es lo que parece en *Las Meninas*. Es cierto que desde la docencia, estamos más acostumbrados a abordar el estudio de una obra, su autor, y la visita al Museo, desde un plano conceptual cerrado que el alumnado debe aprender, pero ¿por qué no dar otro *aire* a la forma de acercarse al legado cultural de los museos?

Parece evidente, que el “*aire de calidad*” de esta obra, nos aproxima a un **espacio** imaginado, y a la vez real, próximo a lo teatral; en el que a partir de la posición de los personajes y sus actitudes, el pintor nos revela, a la manera de instantánea, múltiples mensajes que han dado lugar a todo tipo de teorías e interpretaciones. Creo que estos aspectos, pueden ser interesantes y todo un reto llevarlos al aula. Elegirlos para la práctica docente, es lo que me propuse, y para ello, me centré en el objetivo primordial de, pretender crear puentes significativos, entre la práctica docente del aula, el alumnado y el Museo. Esto hace necesario unir y adaptar los diferentes contextos. Lo emocional y subjetivo se convirtió en el vehículo que haría posible el juego.

El colegio parece fácil, que pueda convertirse en un centro con aires artísticos, relacionados con la obra del pintor sevillano. Con decorar las zonas comunes y las aulas, ya estaríamos en ello. Pero nosotros, al ir entrando en el proceso didáctico, se abrimos nuevos *aires* que permitieron convertir el centro, en un museo. El Museo del Prado, adaptarlo a la realidad del alumnado, puede parecer más complicado, pero el trabajarlo durante el curso, hizo que los

¹ Cita que parece en la entrevista realizada a Dalí en el año 1977 para el programa “A Fondo” de robe en la que habla sobre una visita realizada al Museo del Prado con Jean Cocteau. Al salir, un periodista les preguntó qué salvarían del Museo si hubiera un incendio. Cocteau contestó que el fuego y Dalí el aire del cuadro de las Meninas.

alumnos vivieran la visita de una manera diferente y más significativa para ellos.

En este punto, nos vamos a centrar, en el eje organizativo de la propuesta: El espacio de las salas que ocupan los cuadros de Velázquez, y en las relaciones que se establecen entre las obras.

El discurso que encontramos en la actualidad ha ido variando a lo largo del tiempo, y conocer esos cambios, nos puede ayudar a entender las obras, facilitando la adaptación de sus contenidos a Primaria. En estos momentos, el espacio expositivo en el Prado, corresponde al plan de remodelación y reorganización que se inició en el año 2009.

En junio de 2010, se volvieron a abrir las salas dedicadas al pintor sevillano, reformadas y reestructuradas. El discurso anterior había estado más centrado en las grandes obras maestras, y no tanto en las relaciones que se puedan crear entre las distintas pinturas. En la actualidad se ha primado un discurso más o menos cronológico y temático, que permite desarrollar desde el punto de vista didáctico todo tipo de programas y proyectos.

Los ejes temáticos de las salas 10 a la 15a, para empezar, se centran en las primeras obras del pintor, recalcando el naturalismo y las obras relacionadas con su viaje a Italia. El retrato real, es el tema de la sala 12, la sala basilical y eje central del Museo, donde sigue encontrándose *Las Meninas*. Las siguientes salas se dedican a la pintura religiosa, bufones y enanos. Para terminar, llegamos a la pintura mitológica, con la última obra que se conserva del pintor, en el Museo. La fábula de Aracné sala 15a.

2

El recorrido que nos plantea el Museo, nos sirve de esqueleto y primer paso para la programación docente y la práctica didáctica, incluso de llave para organizar la visita al Museo con los alumnos. Pero no debemos olvidar la pieza clave, la obra maestra de *Las Meninas*, y su significado dentro y fuera de la propia pintura. Si analizamos el espacio del cuadro, podemos apreciar que el discurso que plantea Velázquez, está muy próximo al planteamiento que hace el Prado, actualmente en sus salas sobre el autor.

Las Meninas, es una obra enmarcada en la nobleza de la pintura; que pretende reflejar la importancia del proceso intelectual, demostrando que no es algo meramente artesanal, que el oficio de la pintura, no es un arte

² Detalle de la primera planta del Museo. Salas dedicadas a Velázquez. [Mapa interactivo](#)

exclusivamente manual; sino algo más cercano al pensamiento y a la intelectualidad.

En *Las Meninas*, aparecen todos estos ejes temáticos sobre los que ya que había pintado Velázquez antes de 1656. Estos temas son, como ya hemos visto anteriormente; lo mitológico, (cuadros del fondo), los retratos de corte (espejo con los Reyes, la Infanta Margarita, entre otros), los retratos de bufones y enanos (Maribámbola y Nicolasito), incluso lo religioso (a la manera de las Epifanías³). Pero en el planteamiento organizativo del espacio del cuadro, el pintor, nos lo muestra, de forma diferente y novedosa hasta el momento. Es un cuadro que de alguna manera sintetiza toda la obra del pintor sevillano, creando puentes continuos con las obras que podemos ver en las salas del Prado y abriéndolo al futuro.

El juego de relacionar el espacio interior del cuadro, (las personas representadas dentro de la habitación del Alcázar), con el espacio exterior en donde está expuesto, (las salas con otros cuadros del pintor) permite ampliar la perspectiva para trabajar y convertir el proceso en una dinámica donde relacionar se convierte en la forma de aprender.

Analizados los espacios y sus contenidos, pasamos al análisis y conocimiento de la propia realidad del alumnado. Creo en la importancia de dar tiempo en elaborar el proyecto, por eso, no me pareció oportuno empezar desde principio de curso. Dejé pasar casi todo el primer trimestre, para ponerlo en marcha al final del mismo. Con esta medida afianzamos el conocimiento del alumnado, nos damos tiempo a organizar y elaborar las actividades y ajustamos-adaptamos las necesidades que encontremos.

Para el caso concreto de esta propuesta, enumerando algunos ejemplos, se apreció, en el alumnado, un gran grado de dependencia del adulto en sus valoraciones frente al trabajo. Es significativo el bloqueo, hacia todo lo que fuera creación, hacia aquello que necesitara elaboración y hacia el disfrute del proceso. El alumno valora más el fin, el resultado final, siempre y cuando sea un resultado positivo, y si sellega a conseguir en poco tiempo.

Hay poco conocimiento y gusto por los aspectos culturales y artísticos. Casi siempre, el arte, la pintura y la historia, esta relacionado con hechos aburridos y alejados de su propia realidad. Por ello es importante, generar situaciones y abrir nuevos caminos para modificar lo expuesto anteriormente .

³ Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y. *Adoración de los Reyes 1619*. Jonathan Brown relata en su capítulo <<Sobre el significado de Las Meninas>>, pág 12, como, Velázquez, nos proporciona de forma sutil y en numerosas ocasiones el factor crucial de la pintura: la Epifanía real. El papel que juegan las epifanías es relevante en la composición de *Las Meninas*. Esta obra será la primera que trabajaremos en la unidad taller inicial de motivación, lanzando la pregunta ¿dónde está Velázquez? Ya que en estas dos obras podemos ver su autoretrato. La primera obra que trabajamos (La adoración) enlaza con la última a la que llegaremos (Las meninas).

Estos puntos de partida estuvieron siempre claros, y como referentes para cualquier paso que se dio en el desarrollo. Fuimos jugando y disfrutando de siete las propuestas, abiertas y con contenido, a lo largo de siete meses.

4

Retomando la obra de Velázquez y el espacio Museo, llega el momento de concretar como enlazar los dos mundos. Museo y colegio. Estos puntos que enumero a continuación, centran la propuesta en:

- ❖ Tratar aspectos de todas las áreas de Primaria, tanto de manera aislada, (centrada en un aspecto); como en forma de eje vertebrador de una actividad y a la manera transversal en todo el proceso. Esto se puede ver claramente en la obra de Velázquez también.
- ❖ Lanzar hipótesis, las hipótesis personales que cada alumno plantee y que esto sirva de fundamento en el aula. El cuadro que nos compete, es un cuadro lleno de hipótesis que abren la posibilidad de investigar.
- ❖ Presentar las distintas formas artísticas que se trabajaban en la época y adaptarlas a los medios actuales de Primaria, haciéndolas viables. Velázquez nos muestra el arte de la pintura en el cuadro, ¿qué mejor forma de iniciarnos nosotros a partir de esta obra?
- ❖ Acudir a las fuentes originales. Literarias y pictóricas. Un ejemplo lo tenemos en la pared del fondo de *Las meninas*; son cuadros de otros pintores de contenido mitológico. Para Velázquez la literatura era una forma de pintar, se puede apreciar en la Fábula de Aracné. Los cuadros del Prado son las imágenes originales.
- ❖ Adaptar los contenidos de todas las áreas a la realidad artística que nos ofrece el Museo. Por ejemplo el concepto de simetría, es algo que se puede aprender a partir de la obra del pintor sevillano.
- ❖ Permitir la expresión y el disfrute frente a las obras de arte, dejando espacio para interpretaciones personales.
- ❖ Acercar un cuadro, las obras de un pintor, y la visita al Museo; como un juego, que en apariencia es sencillo para el alumnado, pero cargado de sentido y fundamentación artística y didáctica.
- ❖ Estar atento al proceso y las reacciones en el aula, para ajustar la propuesta. Evaluar todo el proceso, reflexionar y sacar conclusiones.

⁴ *Las meninas*, Francisco de Goya, Preparado a lápiz. Sanguina y trazos de lápiz negro. 1778. Madrid, colección particular. Esta obra podría ser de las primeras que sirvieron para empezar a difundir, sería un primer trabajo para poder luego elaborar la plancha de grabado, trabajo que no concluyó. Goya realizó los primeros grabados de las obras de Velázquez que pertenecían a la colección real siendo el primero en difundir las imágenes.

Velázquez en la obra de *Las meninas*, abre una puerta en el arte, camino que seguirán muchos. El pintor crea, entre otras cosas, una nueva temática pictórica, el retrato de familia. Esta estela, será seguida a lo largo de los siglos por pintores como Goya, Vicente López, entre otros, incluso llegando hasta el momento actual con Antonio López.

Sobre estas ideas y su desarrollo posterior en el aula trató la conferencia “El espacio dentro y fuera ¿dónde está Velázquez? Una propuesta para Educación Primaria”.

En la siguiente parte se enuncian las fases del proyecto y se presentan alguno de sus resultados. Trabajamos en tercero y cuarto de Primaria. Cada mes estuvo dedicado a una unidad-taller que, se divide en dos sesiones. La primera, es de aproximación, juego y contenido histórico-artístico. La segunda, es de creación artística, más dinámica para el alumnado, desarrollando un trabajo creativo, individual o en grupos, en donde se interpreta y se ponen en juego los contenidos.

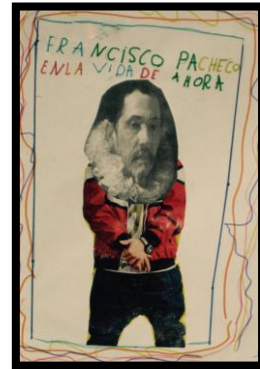
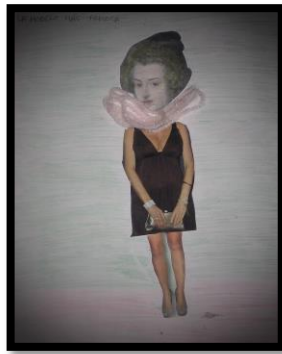
Fases del proyecto

UNIDAD – TALLER 1: *Imaginamos a Velázquez*. No sabemos dónde está, ni quién es Velázquez dentro del cuadro de la Adoración de los Reyes. Algunos investigan, otros inventan, relacionan. Iniciamos el proyecto de forma motivadora, trabajando con témperas el retrato imaginado del autor de *Las meninas*. El espacio corporal, personal e imaginado, es representado. Quedan reflejadas sus propias vivencias, sensaciones, opiniones; así como información, que como docentes, nos hablan sobre su relación con el espacio y la expresión artística. En la imagen que vemos a continuación tenemos un claro ejemplo. Velázquez es de distintas razas, alguno sabe algo, pero es más importante la información que obtenemos de cada alumno.

UNIDAD – TALLER 2: *¿Cómo era la época de Velázquez?* Sabemos la época en que vivió el pintor, pero ¿se vestían igual que ahora? Nos acercamos a la moda y las costumbres de la época cambiando los cuadros de Velázquez. La técnica utilizada es la del collage. Se trabaja con fotocopias de cuadros y diversos materiales. Continuamos con el cuerpo pero ahora desde otros aspectos. El esquema corporal y la percepción espacial continua avanzando.

En estos ejemplos, podemos ver como cada alumno a interpretado y actualizado la moda de personajes del siglo XVII; Pablo de Valladolid, Francisco Pacheco y Doña María de Austria Reina de Hungría.

UNIDAD – TALLER 3: *Historias pintadas*. La literatura se une con la pintura. La referencia de la pared del fondo de *Las Meninas*, está latente este taller con la mitología. La técnicas para pintar y su vocabulario se ponen en práctica. Entramos desde el aula, en las salas del Museo de temática mitológica. Contamos y creamos las historias que vemos, investigando y buscando sus referencias bibliográficas. Ponemos en práctica el proceso de desarrollar un cuadro adaptándolo a Primaria.

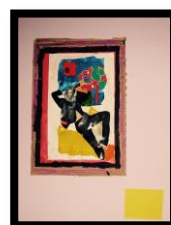

UNIDAD – TALLER 4: *Reyes, reinas, condes e infantes*. Las matemáticas y el concepto de la simetría aparece mucho en la obra de la época. Los espejos y los espacios se duplican y se transforman. Se seleccionan obras del pintor que puedan dar pie, a investigar el concepto de simetría. Luego elaboran un trabajo de búsqueda de lo simétrico. Es el espejo de *Las Meninas* el que nos ayuda a buscar simetrías y a aprender sobre los retratos de la sala basilical.

5

Todo el proceso realizado hasta ahora va pidiendo a gritos que sea expuesto. Abrimos de esta manera el espacio del aula. Creamos nuestro museo el “*Museo del Prado Panetes*”. El nombre surgió de un juego de espacios y palabras. Nuestro centro está en la calle Prado Panetes. De esta manera se pone en acción el espacio museístico y expositivo adaptado a Educación Primaria.

⁵ Detalle de *Las meninas*. El espejo nos sirve como juego para trabajar el retrato y a la vez nos ayuda a buscar simetrías

Volviendo al Museo del Prado y a su recorrido expositivo. Debemos bajar una planta para empezar en la sala de Las Musas. Estas guardianas del arte y la creación, origen de la palabra museo, son la sugerencia que nos hace el Museo para empezar la visita. En nuestro colegio crearemos las Musas que se colocaran en las puertas de las aulas, cada grupo su propia Musa. Ellas serán las guardianas de las puertas que se abren a la cultura, el aprendizaje y al propio Museo que próximamente visitaremos.

PREPARACIÓN Y VISITA AL MUSEO: Para ello se preparó al alumnado. Lo llevábamos haciendo desde diciembre. Pero ahora había que moverse por el espacio de las salas libremente, realizando un trabajo, sin depender del adulto, y siguiendo las normas estrictas de un museo. Aunque parezca imposible se consiguió que seis cursos pudieran moverse por el espacio expositivo de las salas de Velázquez, en diferentes momentos de la mañana, realizando una gymkana en pequeños grupos, disfrutando y sin consecuencias negativas para los cuadros, el Museo y el resto de los visitantes.

Estamos llegando al final del proyecto, después de todo un curso. Hemos conocido y experimentado movernos por el espacio del Museo y su legado cultural. Hemos trabajado Velázquez y el espacio de sus cuadros. Ahora sólo nos queda llegar a la obra maestra del pintor, *Las Meninas*.

UNIDAD – TALLER 5: ¿Dónde está Velázquez? Por fin, tenemos los datos para poder apreciar la obra. El espacio del cuadro une todo lo que hemos aprendido durante el curso y lo transformamos en el espacio más significativo para el alumno, Las tres dimensiones. El trabajo se elabora por equipos, tomando decisiones creativas y utilizando diversos materiales. El resultado final es, como nombrará un grupo en la cartela de su trabajo, Las meninas del siglo XXI.

Conclusiones

La primera y fundamental, desde la práctica docente, es la de que si conocemos bien: la realidad del centro y del alumnado por un lado, más por otro, las colecciones de los museos (de forma más o menos profunda), el proceso que planteemos, va a dar unos resultados positivos, creando nuevas formas de acercarse al arte y al legado cultural. De esta manera la labor docente se amplía y enriquece, ya no sólo para los alumnos, también para los maestros y profesores.

El alumnado se apasionó por todos los temas relacionados, (historia, arte, literatura...) adquirió nuevas formas de aprendizaje que aplicaba en todas las áreas y valoró cada parte de las unidades talleres a partir de 8 como media, siendo significativo que la primera actividad y la última fue sobre 9 de media.

El desarrollo que experimento el alumnado en la forma de organizar cualquier espacio, (folio, cuaderno, cajonera, juegos...) fue muy notable y positivo. Adquirieron conocimientos sobre el autor, la pintura y el Museo Nacional del Prado, de una forma significativa pidiendo que al curso siguiente se continuara con Goya.

Pero después de todo este planteamiento, creo que lo que sigue siendo más interesante, es la posibilidad que nos brinda el Museo para ponernos delante de una obra y preguntarnos... « ¿Dónde está el cuadro?»⁶ y empezar a trabajar sobre esa y otras preguntas.

⁶ Cita del poeta, crítico y novelista francés, Gautier, Théophile (Tarbes, 1811-Neuilly-sur-Seine, 1872).

Imágenes utilizadas del Museo Nacional del Prado, por orden de utilización:

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y

Adoración de los Reyes 1619

Antonia de Ipeñarrieta y Galdós y su hijo don Luis Hacia 1632

Pacheco 1619-1622

Menipo Hacia 1638

María de Austria, reina de Hungría. Hacia 1630

Pablo de Valladolid. Hacia 1635

El bufón "Calabacillas", llamado erróneamente "Bobo de Coria" 1635-1639

El bufón "Barbarroja", don Cristobal de Castañeda y Pernía. Hacia 1636

El bufón llamado "don Juan de Austria". Hacia 1632

Don Diego del Corral y Arellano. Hacia 1632

Juan Martínez Montañés 1635-1636

El bufón don Diego de Acedo, "el Primo". Hacia 1644

La fragua de Vulcano 1630

La fábula de Aracne, o Las Hilandera, Hacia 1657

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y (Taller)

Mariana de Austria, reina de España, orante. Hacia 1655

Felipe IV, orante, Hacia 1655

Felipe IV armado y con un león a los pies, Hacia 1652

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva

El príncipe Baltasar Carlos, cazador, 1635 – 1636

El príncipe Baltasar Carlos, a caballo, Hacia 1635

Felipe IV en traje de cazador, Hacia 1635

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y (y otros)

La reina Isabel de Borbón, a caballo, 1628 - 1635

Felipe IV, a caballo, 1628 - 1635

El cardenal-infante Fernando de Austria. Hacia 1633

Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, a caballo. Hacia 1632

La familia de Felipe IV, o Las Menina, Hacia 1656

Bibliografía consultada:

BERLANGA, O. G.: *Pensar como matemáticos desde el nivel inicial, el aula como espacio - laboratorio de investigación y acción*. Editorial SB, Colección Didácticas y Pedagógicas. Buenos Aires, 2007

BROWN, J.: *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*. Madrid. Alianza ed. Col. Alianza Forma. Madrid, 1980

BROWN, J. y ELLIOT, J.: *Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV*. Santillana Ediciones Generales. Madrid, 2003.

MOLEÓN GAVILANES, P.: *Proyectos y obras para el Museo del Prado fuentes documentales para su historia*. MEC MNP. Madrid, 1996.

OVIDIO. *Metamorfosis*. El libro de bolsillo. Clásicos de Grecia y Roma. Alianza Editorial. Madrid 1999

PÉREZ SÁNCHEZ, A. et alii. *Velázquez*. Catálogo de la exposición. Museo del Prado: Madrid, 1990.

SAINZ, A. : *El arte infantil. Conocer al niño a través de sus dibujos*. , Eneida. Madrid, 2003

VIGOSKY, L., S : *La imaginación y el arte en la infancia, Ensayo Psicológico*. Akal. Madrid, 2007

Páginas de internet consultadas:

[Galeria Online Museo del Prado](#)

[Plan de colecciones 2009 2012 Museo del Prado](#)