

EXPOSICIÓN REDITINER

Aprender creando

Arte y educación en la
España del siglo XX

www.comunidad.madrid/cultura

Entrada gratuita

#expo_reditiner

Aprender creando. Arte y educación en la España del siglo XX

Clase de párvulos del Instituto-Escuela en su primera sede del número 8 de la calle de Miguel Ángel en Madrid, hacia 1923. Al fondo, de pie, la profesora María Rosa Castilla. Residencia de Estudiantes, Madrid.

Qué vas a ver

Una exposición que presenta cómo era **la educación en España principios de siglo XX**.

Fíjate en

La importancia del **Arte** en la educación.

No te pierdas

Las obras de algunos de los **artistas** más importantes de siglo XX.

Esta exposición nos traslada a la España de las **primeras décadas del siglo XX**, antes de la guerra civil, para mostrarnos un proyecto de modernización de la sociedad española que partía de la **Institución Libre de Enseñanza** y las ideas de **Francisco Giner de los Ríos** y **Manuel Bartolomé Cossío**.

La **Institución Libre de Enseñanza (ILE)** fue un proyecto pedagógico que se desarrolló en España desde 1876 a 1939. En 1918 fundó el Instituto-Escuela en el que se formaron muchos de los mejores creadores y científicos españoles de la época y que dieron lugar a la llamada generación de la Edad de Plata de la cultura española.

1

EXPLORA

Busca las piezas sugeridas.

2

DIALOGA

Esta guía te ofrece algunas preguntas como punto de partida.

3

PINCHA EN LOS ENLACES

4

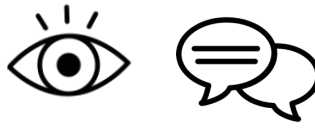
ES TU TURNO

Un proyecto modernizador

Francisco Bares, *Futbolistas*, hacia 1922, Residencia de Estudiantes, Madrid. © Carmen Bares, 2021

Fíjate bien en esta obra.

¿Qué está pasando? ¿Qué hacen los chicos de la imagen?

Fíjate en cómo van vestidos y sobre todo qué tienen entre sus pies.

Francisco Bares

Fue un pintor nacido en Madrid en 1898. Durante su época de formación realizó grabados y xilografías como ésta, para distintas revistas. Muy relacionado con los miembros de la Residencia de Estudiantes, coincidiendo con Buñuel y Federico García Lorca. En 1925, después de exponer su obra por primera vez en la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, se marcha a París donde se codea con grandes artistas de la vanguardia española como Picasso o Juan Gris.

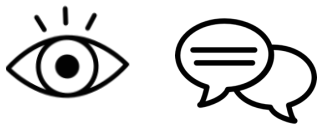
¿Sabías qué?

Los alumnos de la ILE fueron los primeros en practicar el fútbol.

Fue el propio Francisco Giner de los Ríos quien trajo a Madrid los primeros balones de fútbol que llegaron a España.

Los primeros jugadores de fútbol madrileño eran o bien alumnos de la Institución o habían sido visitantes de colleges británicos y allí se habían familiarizado con este deporte.

El modelo educativo que proponía la ILE promovía una **formación integral** que llegara a todas las dimensiones del individuo: al cuerpo, al intelecto, a los afectos, al carácter y a los valores a través de una educación centrada en la educación física, la educación científica, el desarrollo de la sensibilidad y la ética, y todo basado en las fuerzas creadoras: **Aprender creando**

Ahora fíjate en esta obra.

¿Qué está pasando?

¿Qué hay dentro de la chistera?

¿Qué crees que nos quiere transmitir el artista con esta imagen?
¿Qué crees que simbolizan las piezas de madera?

Chema Madoz, Sin título, 2007. © VEGAP

Chema Madoz

Es un artista actual que ha centrado su trabajo en la fotografía a través de objetos cotidianos que modifica o descontextualiza para crear **metáforas visuales**. Partiendo de los objetos nos remite a asociaciones inesperadas.

En este caso parece llenar la chistera de piezas geométricas de madera que nos remiten a uno de los pedagogos más importantes de finales de siglo XIX, y gran inspirador para el modelo educativo de la ILE: **Friedrich Fröbel**.

Fröbel fue el creador de la educación preescolar y el concepto de “jardín de infancia”.

Busca las piezas de referencia en la exposición.

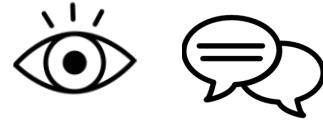
En esta exposición vas a encontrar artistas de principios del siglo XX y también actuales. Y es que realmente, crear una obra de arte, es aprender sobre el mundo que nos rodea.

El juego que nos crea

La conexión entre el proyecto de la ILE y los **artistas de la vanguardia europea** fue continua. Muchos de ellos fueron profesores ligados al proyecto. Se vivió un momento de intercambio de ideas.

Juguete de Joaquín Torres-García, *Pueblo numerado*.
Institución Libre de Enseñanza.

Busca esta obra en la exposición.

¿Te recuerda a algo de lo que ya hemos hablado?

Joaquín Torres-García

Aunque había nacido en Uruguay, su padre era catalán y pasó mucho tiempo en España y París, donde trabó amistad con los pintores y escultores de la vanguardia europea. Fue el creador del universalismo constructivo, uno de los movimientos artísticos del momento.

Su relación con la pedagogía y su admiración por Fröbel, le llevó al diseño y construcción de juguetes de madera llegando a comercializarlos.

¿Sabías qué?

La **Residencia de Estudiantes** nació al calor de las ideas renovadoras de la ILE.

Desde su fundación en 1910 hasta 1936, fue el primer centro cultural de España y una de las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. Personalidades como el artista **Alexander Calder**, el músico **Igor Stravinsky** o la científica **Marie Curie** visitaron España invitados por la Residencia para presentar sus obras y dar conferencias.

Entre las figuras más destacadas en relación con la “Resi” destacan Federico García Lorca, Salvador Dalí o Luis Buñuel.

Aprender es crear

Para Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, la educación debía ser práctica: *Aprender creando*. Más que clases en el aula abogaban por una formación basada sobre todo por **viajes y excursiones**. La labor del maestro consiste en despertar y mantener vivo el interés del niño excitando sus pensamientos, sugiriendo cuestiones y ampliando con otros nuevos sus puntos de vista.

Alumnas del Instituto-Escuela de viaje a Barcelona, años veinte.
Residencia de Estudiantes, Madrid.

¿Sabías qué?

El proyecto educativo de la ILE fue un firme defensor la libertad de cátedra y de la inviolabilidad de la conciencia científica. Para conseguirlo se mantuvieron independientes del Estado. No recibían subvención económica ni pretendieron la homologación de los estudios.

Otra de las características fue el **rechazo del libro de texto**. Eran los propios alumnos los que creaban sus libros y cuadernos ayudados por las fichas que preparaban los profesores. En ocasiones estos cuadernos y fichas son verdaderas obras de arte.

Busca los cuadernos de alumnos y las fichas creadas por profesores, y los ejemplos de visitas a exposiciones que realizaron los alumnos del Instituto-Escuela. Te proponemos crear tu propio cuaderno sobre la visita a esta exposición. Elige lo que más te guste y dibuja y toma alguna nota como recuerdo.

Las artes nos enseñan

La ILE y su proyecto sentía una predilección por el **arte y la educación estética**, pero también por el conocimiento del **folclore y la artesanía**. Entendían el arte y la creación artística como un vehículo de aprendizaje.

Son muchos los artistas y literatos que tienen relación con la Institución: Sorolla, Aureliano Beruete, Benjamín Palencia, Maruja Mallo, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, etc. Pero en cuanto a la educación artística hay que destacar la figura de **Manuel Bartolomé Cossío** como director de **Las Misiones Pedagógicas**. Un proyecto que llevaba el arte y la cultura a los pueblos más apartados de la geografía española. El proyecto permitió el intercambio entre intelectuales y artistas urbanos para acercarse a la cultura tradicional.

Instalación del Museo del Pueblo en una escuela de Cebreros (Ávila), noviembre de 1932.
Residencia de estudiantes, Madrid.

Manuel Bartolomé Cossío

Fue pedagogo e historiador del arte.

Al fundarse la Institución Libre de Enseñanza en 1876, Cossío fue uno de sus primeros alumnos. Al finalizar sus estudios se convirtió en profesor de la Institución y posteriormente en director del **Museo Pedagógico Nacional** y presidente de uno de los proyectos más innovadores del momento: **Las Misiones Pedagógicas**.

Gracias al trabajo de Cossío se recuperó la figura de **El Greco** que hasta ese momento estaba muy olvidada.

La vida como obra de arte

Manuel Terán con un grupo de alumnas del Instituto-Escuela en Peñalara (Sierra de Guadarrama), 1935. Colección familia Gallego Cobos.

Terminamos nuestra visita con la figura de Manuel Bartolomé Cossío, cuyo lema era "cada cual tiene la obligación de hacer de su vida un arte".

Y es que el objetivo de una buena educación es preparar al estudiante para una vida plena para que cada uno pueda construir su vida, su obra de arte. Y para eso nunca se deja de aprender y se aprende en todas partes a lo largo de toda nuestra vida.

CULTURA COMUNIDAD DE
MADRID
#expo_itiner

ENTRADA GRATUITA

SALAS DE EXPOSICIONES DE LA RED ITINER

Fotografías © La ILE
Textos MirArte

COMUNIDAD DE MADRID. RED ITINER

museosexposiciones@madrid.org