

4 ELEMENTS
in arts

4 ELEMENTS in arts

Mejorando el aprendizaje de lenguas extranjeras y las competencias interculturales

El proyecto ...

El proyecto Erasmus+ KA220 "4 ELEMENTS IN ARTS" busca apoyar a los educadores que trabajan con adultos en situaciones desfavorables y aquellos con habilidades y dificultades específicas de aprendizaje. Este proyecto explora cómo los cuatro elementos - que son imágenes comunes en la cultura europea - se relacionan con las artes, la socialización artística, la creatividad y el pensamiento creativo. Se enfoca en las narrativas representadas en diversas formas artísticas como pinturas, dibujos y esculturas. Su objetivo principal es mejorar las habilidades de los educadores de adultos en áreas como las artes, el patrimonio cultural y el aprendizaje del inglés. Además, busca involucrar a estudiantes adultos en la educación y el aprendizaje continuo, mejorando sus habilidades lingüísticas, digitales, creativas y artísticas, así como un sentido de inclusión.

Introducción

El proyecto "**4 Elements in Arts**" se centra en la exploración de conceptos relacionados con las bellas artes y la educación no formal. El proyecto pretende facilitar el aprendizaje del inglés y la interculturalidad a través de las artes visuales, concretamente mediante pinturas/imágenes que representan los cuatro elementos: **Agua, Fuego, Aire y Tierra**. Las siguientes obras de arte, cuidadosamente seleccionadas, sirven como herramientas didácticas para estudiantes adultos, incluidos aquellos con necesidades específicas de aprendizaje.

Además, el proyecto pretende contribuir a la creación de una **identidad europea explorando la importancia cultural de las artes visuales**, especialmente la pintura, en la conciencia europea. Reconoce el papel del arte en la configuración de las identidades nacionales y transnacionales y pretende fomentar la cooperación y el entendimiento entre los europeos a través del intercambio cultural.

La relevancia de los cuatro elementos está arraigada tanto a la imaginación colectiva como a la poesía, evidenciando su carga simbólica y su trascendencia cultural a lo largo de la historia (Bachelard, 1972). Es por esta razón que el proyecto "4 Elements in Arts" subraya la importancia de **explorar estos elementos a través del arte y la literatura** para comprender su significado más profundo y su impacto en la imaginación humana.

En esencia, tanto el proyecto en sí como este documento específico buscan **promover enfoques educativos creativos e integradores mediante la exploración del arte, la cultura y la identidad**, con un enfoque particular en los cuatro elementos tal como se plasman en la pintura europea.

Lo que encontrarás...

En este documento encontrarás una colección de obras de arte -sobre el elemento **tierra** - procedentes de varios países europeos. Echa un vistazo a las obras seleccionadas por los socios y lee las historias basadas en ellas.

Los socios

El proyecto está coordinado por CVO EduKempen (Bélgica). La asociación también incluye DomSpain Consulting (España), Zini Foundation (Letonia), Les Apprimeurs (Francia), Istituto dei Sordi di Torino (Italia), Slovenian Third Age University (Eslovenia) y MyArtist (Grecia).

Los socios del proyecto "4 Elements in Arts" escribieron estas historias entre 2022 y 2024.

Contenido

Bélgica

Wannes de Lichtert 9

Monumento a la mina 12

Francia

La selva equatorial 16

Las espigadoras 19

Grecia

¡ALT! Patriota ¿qué has
hecho hoy por la lucha? 23

Elas agradecida 26

Italia

El sueño de la granada 30

Amanecer de la Tierra 33

Letonia

La roca de Zvarte	37
Trabajando de prisa	39

Eslovenia

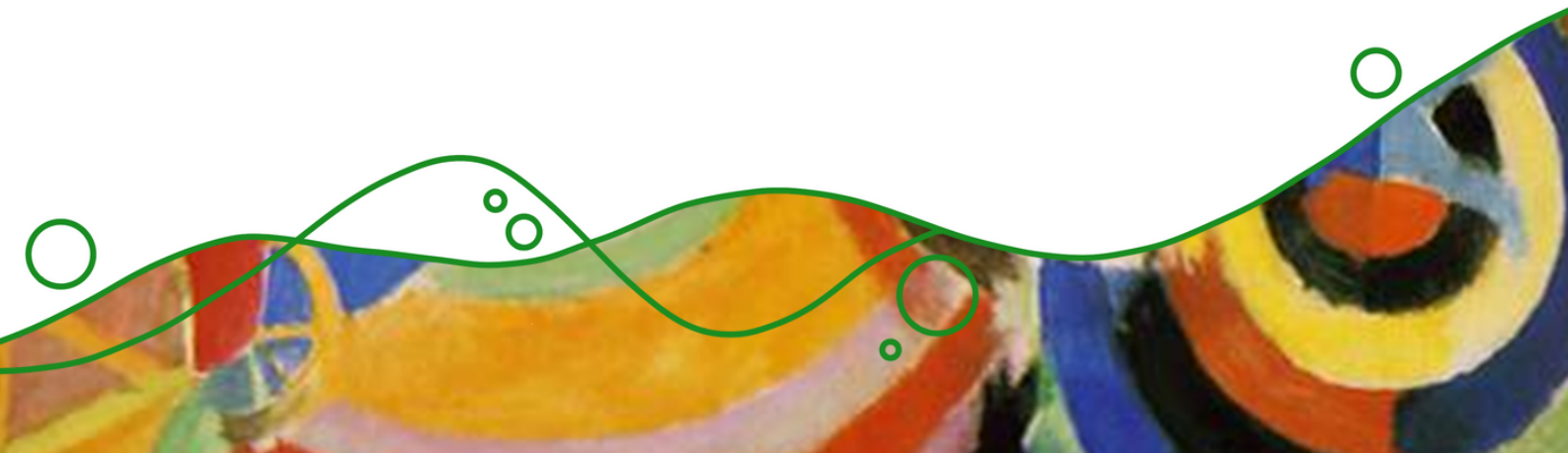
Los campos	42
Ravne na Koroškem	44

España

Drama en Sierra Nevada	47
Constelación	50

Bélgica

Wannes de Lichtaart (“Wannes van Lichtaart”)

Tom Frantzen (2000)

Una figura en bronce de un pastor con un perro. Estos son atraídos por la misteriosa luz que emerge del brezal de Kempen. La figura se sitúa en un típico suelo de dunas.

10

Enlace para más información:

<http://blogimages.bloggen.be/voetstukjes/attach/45399.pdf>

Monumento a la mina (“Mijnmonument”)

Dominique Mailleux y Miel Voeten (1966)

Se trata de una escultura colocada sobre la losa de hormigón que cubre el pozo de la mina Zwartberg, cerrada en 1966. Representa a cinco mineros de pie sobre y alrededor de las simbólicas torres del pozo. Encarnan a los hombres que vinieron de todos los rincones para trabajar en la mina.

Historia

Los primeros mineros de Bélgica procedían de Valonia, Amberes y el norte de Limburgo. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial no había suficiente mano de obra y se contrató a gente de países como Croacia, Hungría o Eslovenia porque tenían conocimientos de minería. Tras la Segunda Guerra Mundial, llegaron más inmigrantes de Polonia e Italia. La mayoría de los mineros vinieron a Bélgica debido a que los salarios eran mejores, pero cuando habían ahorrado lo suficiente, volvían a su país de origen debido a la soledad que sentían en Bélgica.

En 1963, volvieron a llegar nuevos reclutas, pero esta vez turcos y marroquíes. Estos reclutas vinieron porque muchos belgas querían trabajar en empresas como Philips y Ford. Los recién llegados no sabían nada de minas.

A pesar de que la dirección de la mina y los mineros no estaban preparados para la nueva religión, las lenguas extranjeras y un sistema de escritura desconocido para ellos, los recién llegados construyeron su propia sociedad. Además, se les dieron facilidades para que abrieran sus cafés, tiendas, clubes de fútbol y mezquitas, para que se sintieran como en casa. Ya que estaban mejor en Bélgica que en su país de origen, estos no quisieron volver a su país de origen.

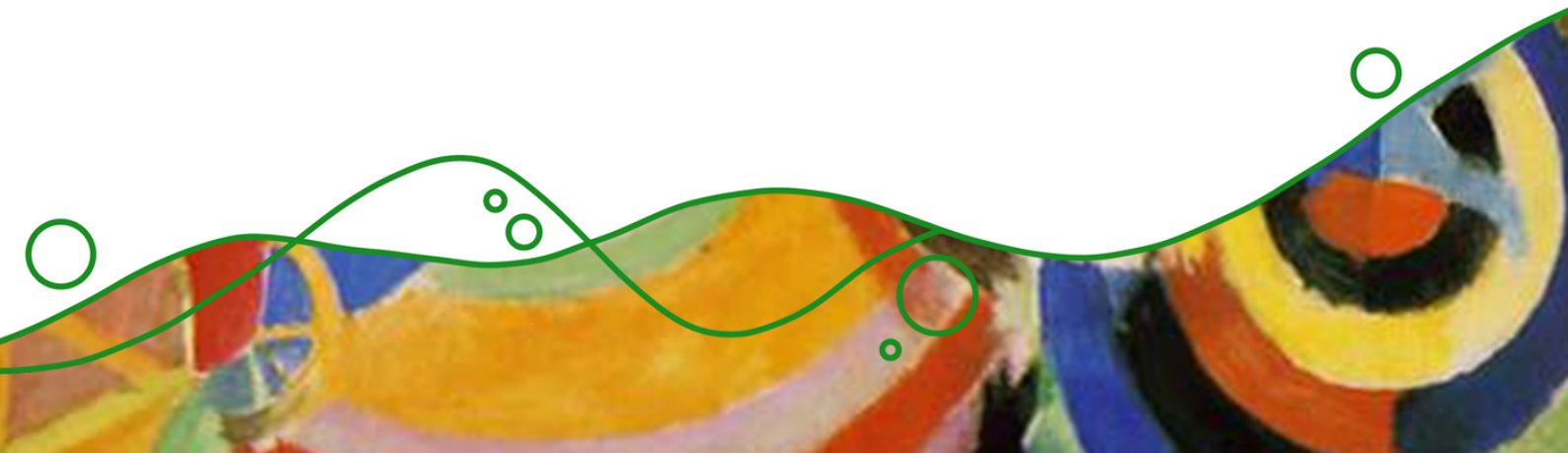
Enlace para más información:

<https://www.visitlimburg.be/en/what-to-do/mine-monument>

Francia

La selva ecuatorial (“La jungle équatoriale”)

Henri Rousseau (1909)

Este cuadro representa animales fantásticos, difíciles de identificar, en medio de una selva.

Historia

Aunque nunca asistió a una escuela de arte, Henri Rousseau es considerado un brillante artista autodidacta que dejó un legado duradero al movimiento “avant-garde” (vanguardista).

Rousseau, en su tiempo libre, practicaba la pintura y el dibujo copiando obras de arte en los museos parisinos. Como no había estudiado anatomía ni perspectiva en la escuela de arte, desarrolló un estilo artístico único conocido como "ingenuo" o "primitivo".

Sus cuadros suelen estar representados de forma infantil o imaginativa, con colores brillantes, espacios poco claros y proporciones poco realistas. La mayoría de sus cuadros representan animales salvajes y figuras humanas en la selva. Al no haber salido nunca de Francia, no sabía cómo era realmente una selva ecuatorial.

Sus visitas a los Jardines de las Plantas y al Jardín de Aclimatación de París le permitieron familiarizarse con diversas especies vegetales, y el resto salió de su imaginación. La selva de Rousseau no tiene nada de realista: es una fantasía/un sueño.

Enlace para más información:

<https://www.nga.gov/collection/art-object-page.46688.html>

Las espigadoras (“Des glaneuses”)

Jean-François Millet (1857)

Tres campesinas pobres espigan las mazorcas que quedan en el suelo tras la cosecha.

Historia

El interés de Jean-François Millet por los temas rurales es bastante natural. Nació en el seno de una familia campesina acomodada de Cotentin y trabajó en la granja hasta los veinte años.

La recogida de los residuos de las cosechas (paja, espigas, granos, patatas) en el suelo es un derecho consuetudinario. Este derecho tiene su origen en la Edad Media y se ha mantenido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la recolección de residuos es legal y se diferencia del saqueo, que es el robo de los residuos de las cosechas que no se han extraído del suelo.

Con este cuadro, Millet presenta el resultado de diez años de investigación sobre el tema de las mujeres recolectoras, o espigadoras, que encarnan al proletariado rural. Se les puede ver caminando por los campos cosechados antes de la puesta de sol, recogiendo una a una las mazorcas descuidadas.

A través de su sencillo y sobrio modelado de las figuras femeninas, Millet confiere a estas espigadoras, sin duda pobres, pero no por ello menos dignas, un valor emblemático y exento de toda miseria.

Enlace para más información:

<https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/des-glaneuses-342>

Grecia

¡ALT! Patriota ¿qué has hecho hoy por la lucha? ("Αλτ! Τι έκανες σήμερα πατριώτη για τον αγώνα;")

Costas Balafas (1944)

La foto en blanco y negro muestra un paisaje de Epiro. Sólo quedan las ruinas de un pueblo abandonado o destruido, la naturaleza imponiéndose y una inscripción que dice "Alt".

Historia

El contraste radica en que la inscripción parece querer decir algo a alguien, pero el paisaje parece desierto.

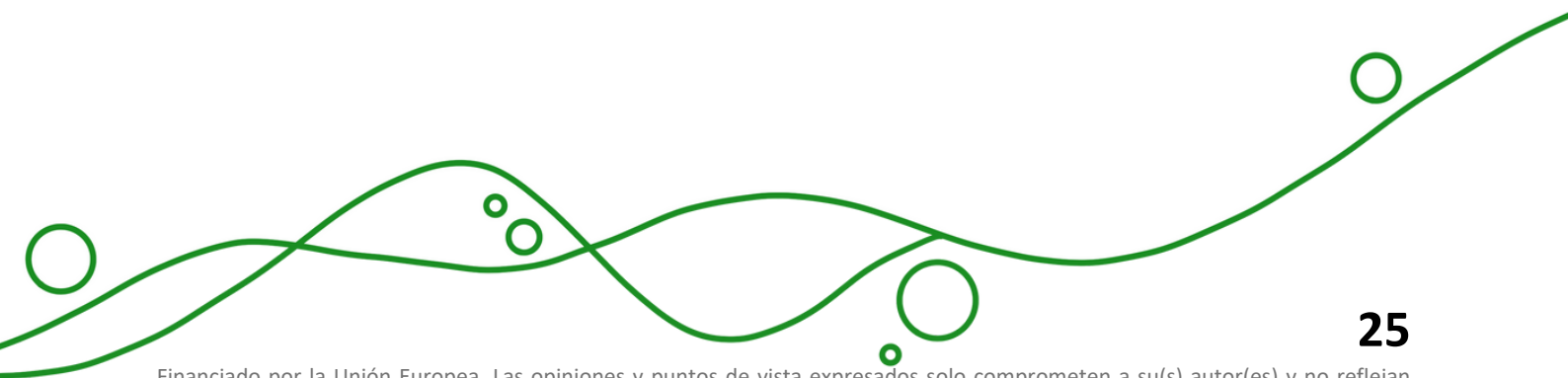
Costas Balafas siguió a los partisanos en las montañas griegas durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo es un símbolo de la resistencia del pueblo griego contra los fascistas y los nazis. Con sus fotografías, el artista devuelve la voz a esos pequeños pueblos olvidados. Nos cuenta la historia de su pueblo natal, así como la de otros pueblos que lucharon día a día contra la ocupación.

La fotografía representa la historia de la resistencia de Grecia, en este caso del Elas, pero es como si hablara de todas las resistencias que se crearon durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los partisanos, etc.

Enlace para más información:

<https://www.thegreekfoundation.com/event/costas-balafas-photographic-memories-modern-greece>

Elas agradecuda (“Υπέρ πατρίδος το παν”)

Theodoros Vryzakis (1858)

Una mujer está representada en el centro, ocupando toda la parte central del cuadro. Tiene los brazos extendidos y es la parte más luminosa del lienzo. Está rodeada de hombres, algunos arrodillados, otros de pie, todos mirando hacia ella.

Historia

La obra representa a los combatientes de la revolución griega de 1821 entre la multitud de guerreros que rodean la figura de Hellas. En el centro, la mujer representa a Grecia personificada como una mujer de la antigüedad clásica con cadenas rotas a sus pies, agradeciendo a los héroes de la Guerra de la Independencia griega por haberla liberado del dominio otomano.

La obra cuenta la historia de la Guerra de la Independencia griega, que fue una guerra ganada por los revolucionarios griegos contra el Imperio Otomano entre 1821 y 1829.

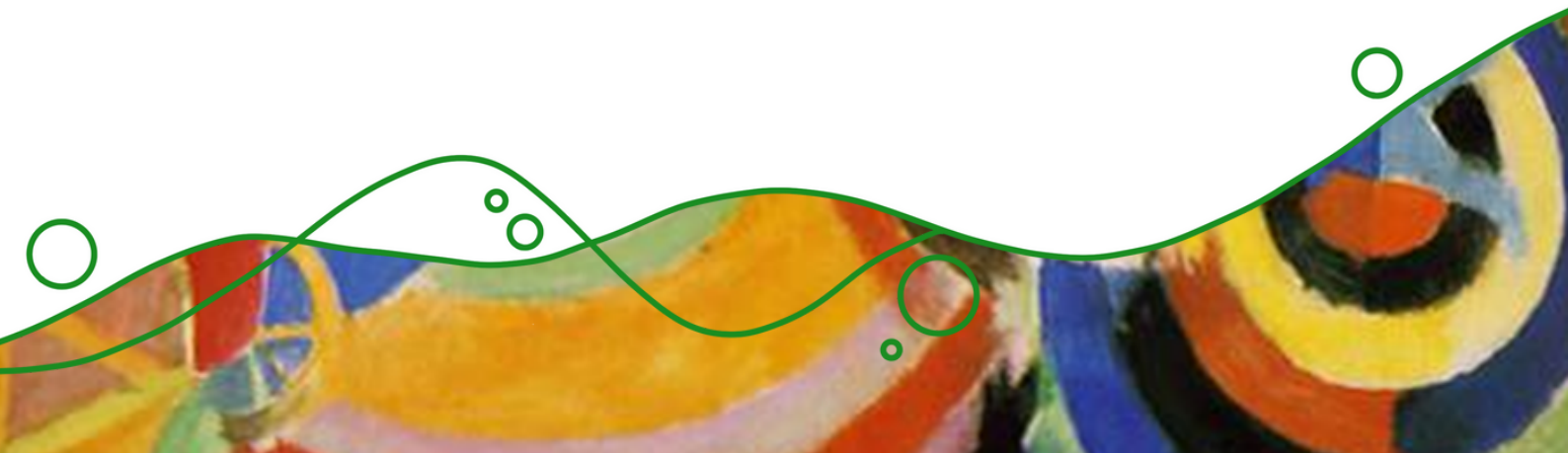
Enlace para más información:

<https://greekreporter.com/2022/04/08/10-priceless-masterpieces-in-the-national-gallery-of-greece/>

Italia

El sueño de la granada (Il sogno del melograno)

Felice Casorati (1912)

Una mujer está tumbada sobre una maravillosa alfombra de flores. Sobre ella vemos hermosos y jugosos racimos de uvas. La mujer duerme y sostiene una granada en la mano.

Historia

"¿Qué sinceridad se busca en el arte? ¿La sinceridad externa o la sinceridad íntima e interna?".

Estas son palabras del pintor de la obra, Felice Casorati, quien representa bien las sensaciones que experimentamos cuando miramos a la mujer tumbada entre flores, frutos y árboles. Su sueño es tranquilo, silencioso y sincero. Sostiene una granada en la mano, símbolo de riqueza y fertilidad. El zumo rojo evoca la sangre y es el símbolo de la vitalidad y la energía.

La forma esférica de la fruta se relaciona con lo divino, con la naturaleza cíclica de la existencia, con los mitos de la muerte y el renacimiento. Una leyenda dice que, si se pide un deseo antes de comer un grano de granada, éste se hará realidad.

El cuadro nos muestra, pues, el estado de inmersión en el sueño. El protagonista permanece totalmente inmóvil, rodeado del florecimiento del mundo de la naturaleza. Sólo podemos tener una experiencia similar cuando nos sumergimos en el arte.

Enlace para más información:

<https://www.analisedellopera.it/felice-casorati-la-vita-e-le-opere/>

Amanecer de la Tierra (Earthside)

William Anders (1968)

Fotografía de la Tierra tomada durante la órbita alrededor de la Luna durante la misión Apolo 8 en 1968. ¿cómo una foto cambió para siempre la conciencia de nuestra posición en el Universo?

Historia

En 1968, la misión Apolo 8 puso por primera vez en órbita alrededor de la Luna a una tripulación humana. Los tres astronautas eran Frank Borman, James Lovell y William Anders.

Anders tomó una foto que inmediatamente se hizo famosa: el amanecer de la Tierra visto desde la Luna. El globo terrestre es visible sólo a medias y muestra sus hermosos colores: el azul del mar, el verde de los bosques y el blanco de las nubes.

El nombre de la foto es "Earthrise", el amanecer de la Tierra. La NASA, por su parte, catalogó la foto con las siglas AS8-14-2383HR. La imagen fue tomada desde la órbita lunar, ya que la misión no se posó sobre el satélite, sino que sólo sobrevoló su órbita.

Esta imagen cambió para siempre nuestra idea de la Tierra, que parece una isla de colores, ¡tan bella y tan delicada! Considerada una de las tomas más importantes de la historia, la fotografía fue incluida en 2003 por la revista “Life” en la lista de "100 fotografías que cambiaron el mundo". En 1969, el Servicio Postal de los Estados Unidos la reprodujo en un sello postal para celebrar la misión Apolo 8.

Enlace para más información:

https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html

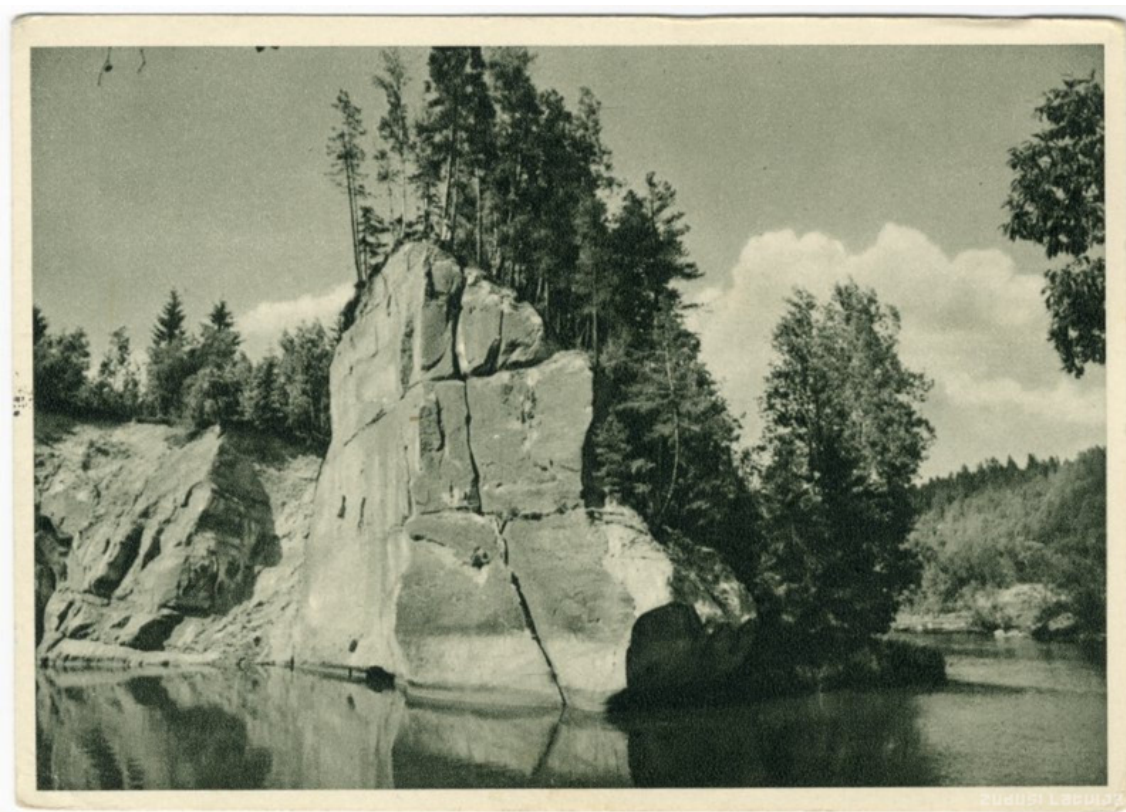

Letonia

La roca de Zvarte (“Zvārtes iezis”)

Original en la Biblioteca Nacional de Letonia

La roca Zvārte es uno de los salientes de arenisca más bellos de Letonia y es un monumento natural protegido por el Estado.

Historia

La roca Zvārte es uno de los salientes de arenisca más bellos de Letonia y es un monumento natural protegido por el Estado. La Roca Zvārtes es uno de los acantilados de arenisca más pintorescos de las orillas del río Amata y de todo el Parque Nacional de Gauja. Se encuentra entre bosques y praderas. La roca y sus alrededores son un lugar verdaderamente magnífico donde la gente puede inspirarse en el poder mágico, primaveral y misterioso de la naturaleza.

Se dice que los antiguos pobladores de ésta zona eran capaces de predecir el momento en el que las brujas se reunían en el prado cercano: las brujas llegaban aquí con sus escobas cuando los vientos eran fuertes. Una vez aquí, bailaban hasta el amanecer.

Enlace para más información:

<https://www.redzet.eu/en/photo/zvartes-rock-U-024-14>

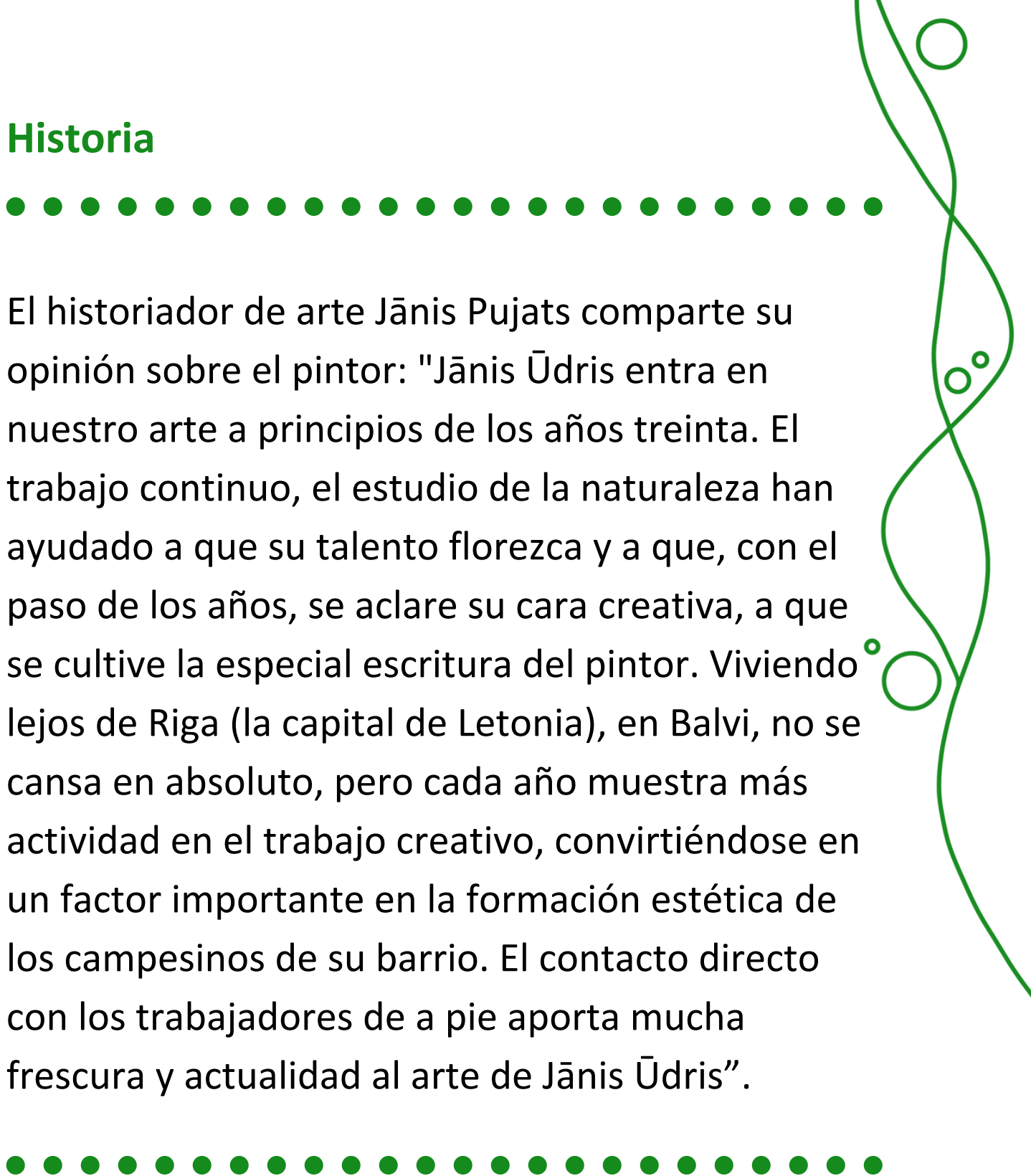
Trabajando deprisa (“Darba steiga”)

Jānis Ūdris (1931)

Pintado como parte de la tesis del artista,
"Trabajando deprisa" recibió la máxima calificación
del jurado y obtuvo un premio de 1.500 lats.

Historia

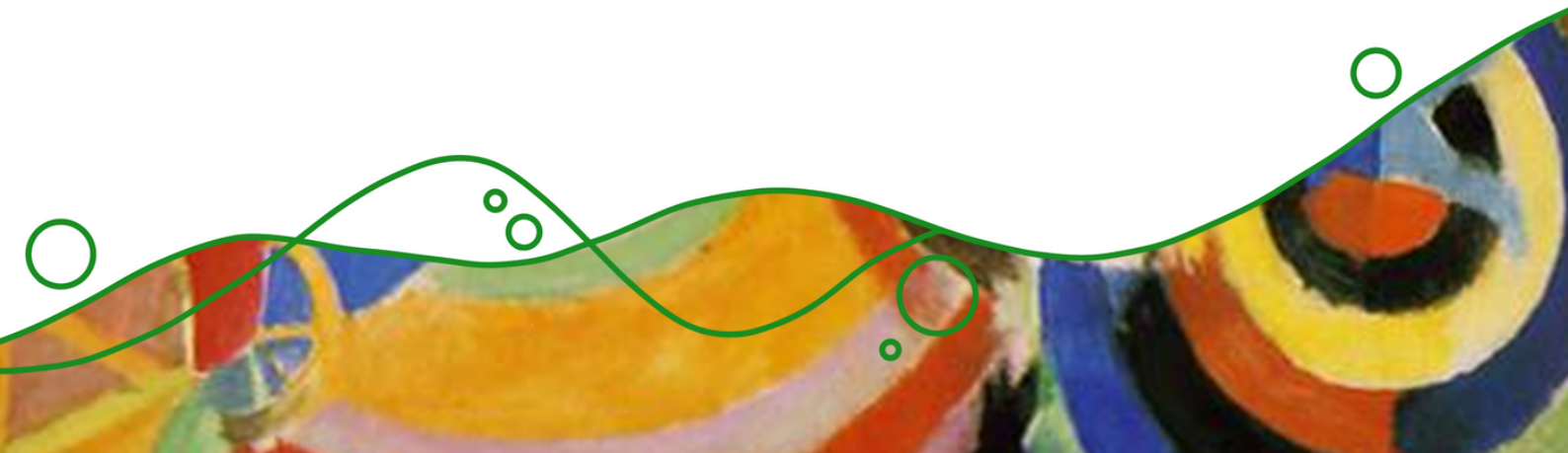
El historiador de arte Jānis Pujats comparte su opinión sobre el pintor: "Jānis Ūdris entra en nuestro arte a principios de los años treinta. El trabajo continuo, el estudio de la naturaleza han ayudado a que su talento florezca y a que, con el paso de los años, se aclare su cara creativa, a que se cultive la especial escritura del pintor. Viviendo lejos de Riga (la capital de Letonia), en Balvi, no se cansa en absoluto, pero cada año muestra más actividad en el trabajo creativo, convirtiéndose en un factor importante en la formación estética de los campesinos de su barrio. El contacto directo con los trabajadores de a pie aporta mucha frescura y actualidad al arte de Jānis Ūdris".

Enlace para más información:

<http://balvurcb.lv/kb/index.phpview=entry&EntryID=96>

Eslovenia

Los campos ("Polja")

Tone Lapajne (1984)

En el cuadro "Los campos" se aprecia la fina sensibilidad individual de Lapajne y su apego a su tierra natal, ya que la mayoría de sus cuadros están hechos con barro de los humedales de su Eslovenia natal.

Historia

En sus propias palabras, Lapajne dijo "...¡la tierra me nutre tanto material como espiritualmente! Recojo un poco de tierra... esta materia que forma parte del universo, y la pongo sobre el lienzo... las grietas en la tierra dan miedo".

Tone Lapajne, escultor y pintor esloveno, nació en 1933. Fue un prolífico artista. Lapajne no sólo "pintaba" con barro, sino que salía a buscarlo a los humedales para crear sus cuadros. Encontró 50 diferentes tipos de barro ya que buscaba diferentes colores de tierra. A veces añadía a ésta algún color negro o verde oliva. Lapajne se debe a la tierra y por ella se convirtió en "una especie de pintor", según sus propias palabras.

“Ravne na Koroškem”

Milan Lorenčak (1984)

Pequeña ciudad de la Carintia eslovena bajo la nieve.

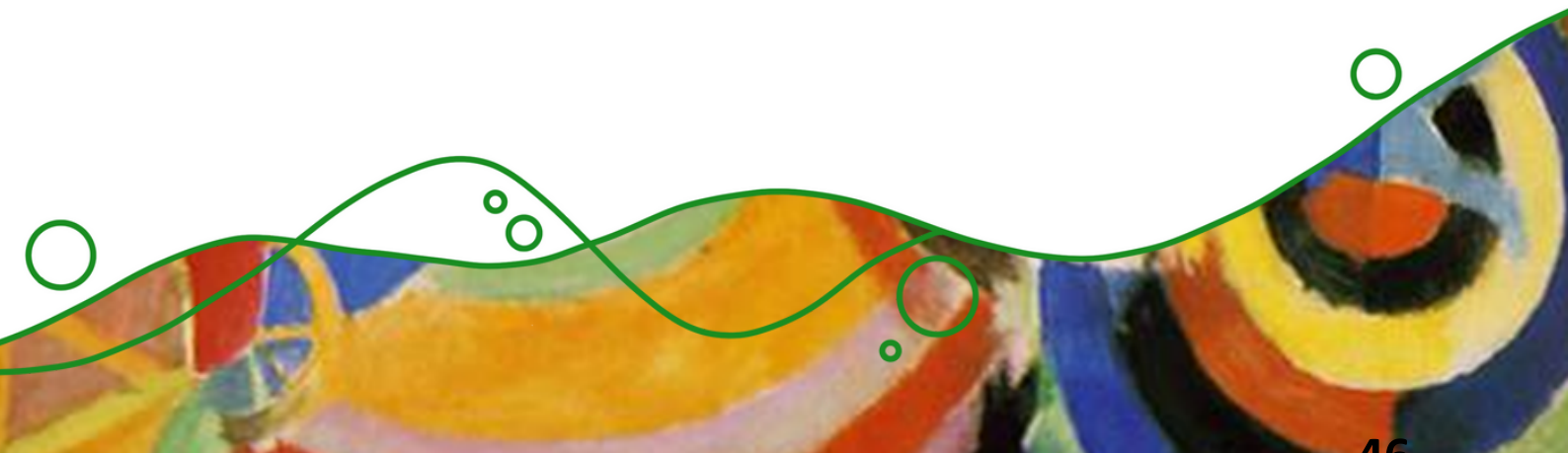
Historia

Milan Lorenčak nació en Viena (Austria) en 1921. Pasó la mayor parte de su vida en Celje (Eslovenia), una de las ciudades medianas de Eslovenia, donde trabajó como profesor de arte en un instituto. Milan Lorenčak participó en muchas exposiciones colectivas y vivió en distintas colonias de artistas, además, fue premiado a menudo en Eslovenia y en el extranjero.

España

Drama en Sierra Nevada

Antonio Muñoz Degrain (1910-1920)

“Drama en Sierra Nevada” hace eco de las leyendas populares granadinas que narran terribles episodios en medio de ventiscas, en los que los viajeros que atraviesan a pie una cordillera son atacados por manadas de lobos hambrientos.

Historia

Los paisajes exuberantes e inaccesibles forman parte del imaginario de muchas culturas. Por ello, durante siglos se ha pensado en los espacios naturales como un lugar habitado por criaturas fantásticas que protegen los bosques y desafían al ser humano. Estos seres tienen su origen en las supersticiones de los pueblos como forma de explicar los fenómenos naturales o de advertir a la gente sobre los peligros de lo desconocido.

Sin duda, el misterioso paisaje de Granada y en especial Sierra Nevada, son el escenario perfecto para mitos y leyendas y, por tanto, para el rico folclore de la región. De hecho, la creencia de que existe un personaje maligno que provoca avalanchas y que sepulta a montañeros está muy arraigada. Se trata de una especie de duende con aspecto de simio y rostro intimidante llamado “El mono careto”. El único objetivo de este ser es castigar a quienes se adentran en la montaña sin el temor y el respeto que se merece.

Así bien, estos relatos imaginativos y otras historias sobre viajeros que cruzan las montañas a pie y quedan atrapados durante ventiscas quizá inspiraron a Muñoz Degrain. En su cuadro "Drama en Sierra Nevada" no hay monstruos mitológicos pero sí monstruos reales, los lobos.

Enlace para más información:

https://augustoferrerdalmau.com/inicio/249-miguel-de-cervantes-8436575121406.html?search_query=CERVANTES&results=5

Constelación (“Constel·lació Vinyoli”)

Enric Pladevall Vila (2010)

“Constelación” (Eric Pladevall) es un cuerpo cilíndrico lleno de agujeros, grietas y pequeñas protuberancias que hacen referencia a la cosmografía esencial, la de los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua.

Historia

La victoria de los romanos contra los cartagineses en el año 218 a.C. supuso el establecimiento de una nueva cultura en la Península Ibérica. Casi 2000 años después, la influencia de los mitos romanos sigue siendo evidente en la iconografía nacional española e incluso, en sus artes contemporáneas. Un ejemplo de ello es la escultura "Constelación" que es obra de Enric Pladevall y está situada en el centro de Reus (Cataluña).

Según el artista, la inspiración fue el árbol baobab cuya "corona de raíces" parece penetrar en el cielo. Pladevall se inspiró en el libro "El Callat", una recopilación de poemas del escritor catalán Joan Vinyoli.

Vinyoli, en una analogía, se imaginó a sí mismo como "un árbol de raíces aéreas" que no podía echar raíces en ningún lugar de la tierra. Vinyoli también alude a la constelación de Orión. Según la mitología romana, Orión era un dios mortal que no nació de una mujer, sino que floreció de la tierra; como una planta.

Esta obra de arte es una extraordinaria comunión de elementos heredados que representa, por un lado, el deseo humano universal de comprender los misterios de la naturaleza y por otro, de ir más allá de lo posible.

Enlace para más información:

<http://joanvinyoli.cat/portal/noticies/254-la-ciutat-de-reus-ja-llueix-l-escultura-constel-lacio-vinyoli?showall=&start=1>

Co-funded by
the European Union

4 ELEMENTS in arts

LES APPRIMEURS

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.