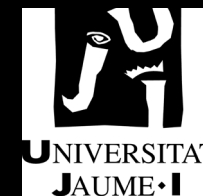

EL VACÍO

Y EL COLLAGRAPH

como elementos compositivos en
Educación Secundaria

ANA GEREZ GRACIA
TUTORA PALOMA PALAU PELLICER

ARTES PLÁSTICAS
MÁSTER
PROFESORADO
SECUNDARIA

MEME

Muy agradecida a todas las personas que han formado parte de esta nueva etapa y a mis tres tutoras *Paloma, María y Sonia*.

Dedicado a *mis abuelos, mis padres y a Nil* por acompañarme en el camino.

RESUMEN

En un mundo en el cual se concibe la organización espacial y compositiva como la incorporación de elementos, el concepto del vacío surge, en muchas ocasiones, como consecuencia y no como elemento compositivo. En este sentido, nos interesa la posibilidad de componer a partir del elemento ausente, obligando al lleno (sólido) a compartir el peso visual con el vacío. Siendo ambos elementos partes de una misma pieza. Algunos artistas, como Le Corbusier, Franz Kline, Loos o Klee, tratan esta correlación de forma activa. Por tanto, se pretende dar función e identidad a este elemento como si fuera una sustancia material. Así mismo se busca relacionar este elemento con la imaginación y creatividad.

Al igual que sucede en arquitectura, construyendo se crea el espacio. Irónicamente, lo que se busca es dotar de carácter al vacío, que es lo que finalmente define el espacio; aunque el objeto de trabajo sea lo propiamente construido.

PALABRAS CLAVE:

Educación artística/ Artes Plásticas/ A/r/tografía/ Vacío/
Escultura/ Collagraph/ Fotoensayo

In a world in which spatial and compositional organization is conceived as the incorporation of elements, the concept of emptiness arises on many occasions, as a consequence and not as a compositional element. In this sense, we are interested in the possibility of composing from the absent element, forcing the materia (solid) to share the visual weight with the void. Being both elements part of the same piece. Some artists, such as Le Corbusier, Franz Kline, Loos or Klee, actively deal with this correlation. Therefore, it intends to give function and identity to this element as if it were a material substance. Likewise, it seeks to relate this element to imagination and creativity.

As in architecture, building creates space. Ironically, what is sought is to endow the void with character, which is what ultimately defines the space; even if the object of work is what is actually constructed. Based on the works and research of Oteiza and Chillida, it is proposed to investigate their compositional proposals, as well as to propose this theme to decontextualize it, rethink it and understand it, within the Educational field, taking advantage of the experience behind the Practicum.

KEYWORDS:

Art Education/ A/r/tography/ Emptiness/ Sculpture/
Collagraph/ Photo Essay

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Conceptos clave

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Justificación

2.2. Objetivos

2.3. Metodología

2.4. Hipótesis

2.5. Metodología de investigación basada en las artes

2.6. Técnicas e instrumentos de recogida de datos

3. MARCO EMPÍRICO

3.1. Propuesta Investigación

3.2. Contexto

3.3. Antecedentes

3.4. Metodología

3.5. Contenidos curriculares

3.6. Actividades diseñadas

4. RESULTADOS

5. INTERPRETACIÓN RESULTADOS

5.1. Criterios evaluación

6. CONCLUSIONES ESCRITAS Y VISUALES

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

“Estoy a veces en el límite de no saber si lo que estoy separando del espacio, lo que estoy esculpiendo, es la masa de materia que estoy trabajando, o es el aire que se está haciendo pasillos ya interiores y cerrados para siempre”.

Eduardo Chillida

El presente documento tiene por objetivo ahondar en el concepto del vacío. Es un concepto de cierta complejidad, entendido desde la abstracción y ha sido objeto de teorización en las últimas décadas por numerosos artistas como Oteiza, Le Corbusier y Chillida. Realmente, la configuración del vacío está presente en todas las manifestaciones artísticas. Se asocia la materia con el sólido, el lleno, pero podríamos asociarla con el vacío, ya que uno es la condición del otro. Así como, el silencio en la música o la ausencia de materia o un color determinado en las composiciones plásticas.

Si analizamos la evolución del ser humano, no podemos entenderla sin la existencia del dibujo (desde las pinturas rupestres, hasta el diseño de las piezas que conforman una industria), por ello, se trata de dar coherencia e importancia a estos contenidos artísticos en el proceso de aprendizaje del alumnado. La Educación artística, debe tener la importancia suficiente para ser una herramienta educativa en sí misma. Actualmente, la Educación se encuentra en un momento de crisis por el cambio de valores en la sociedad, la rápida evolución en las formas de comunicación, el desarrollo conceptual de los elementos visuales y las modas, así como los cambios político- económicos que afectan al Sistema Educativo. Se habla de problemas de conducta, de TDAH, de familias desestructuradas y hogares disfuncionales y de una profesión, la docencia, por la cual no existe ni respeto ni admiración. No pretendemos decir que las décadas anteriores fueron mejores que las actuales, pero sí hay un cambio en el concepto moderno de cultura, en el que la memoria es vista como algo inútil, el éxito no está vinculado al esfuerzo educativo y la relación entre formación y promoción social es imprevisible (Bauman, 2016).

Además de todo ello, no existe una educación personalizada a las características de cada alumno/a y como indica Zambrano (2013) “El riesgo aparece cuando el educador opera siempre igual y fija sus respuestas a un patrón que supone ha de modelar a los sujetos con los que trabaja”. Debemos ver dicha crisis como una oportunidad para fomentar la reflexión crítica ya que afecta directamente a las artes plásticas y dado que desde la etapa de Educación Primaria hasta principios de la Educación Secundaria, no encontramos docentes específicamente preparados en este área. Es por ello, que el alumnado carece de bagaje artístico-plástico que fomente el pensamiento divergente. Es importante, cuando hablamos de creatividad, hablar de pensamiento divergente. El arte es un potenciador del pensamiento divergente y ser creativo/a es una habilidad del pensamiento divergente. El pensamiento divergente, es un marcador del potencial que puede tener un alumno/a en la resolución creativa de dificultades.

Debemos tener en cuenta, que el pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero sí es una capacidad intelectual muy importante a la hora de ser creativos (Bilbao, 2015). Destacar también que las artes plásticas constituyen un binomio muy interesante entre la práctica y la formación. Se busca por tanto, investigar en los procesos de formación en la práctica, donde la experimentación constituye el escenario de la formación. La experiencia práctica es la que incorpora componentes básicos del aprendizaje, elementos creativos. La experimentación favorece las relaciones conceptuales. Cuando experimentan, investigan sobre los objetos, materiales y procesos que intervienen en eso que están aprendiendo. Además, si se reflexiona posteriormente sobre esa experiencia artística, se puede llegar a relacionar lo vivido (emocional) con lo aprendido (cognitivo).

Educadores como Montessori y Dewey, nos indican los beneficios que tiene el aprendizaje a través de la acción donde el alumno/a tiene una actitud activa en su proceso de aprendizaje. Educar es ayudar. Educar para que haya creatividad en el pensamiento, en la forma de observar y donde la cultura tenga su lugar. Educar es crear hábitos, conciencia crítica, reflexiva, cívica y social. Enseñar al alumnado a ser consciente del contexto y entorno más cercano y también del lejano. Educar es crear la curiosidad por aprender y saber.

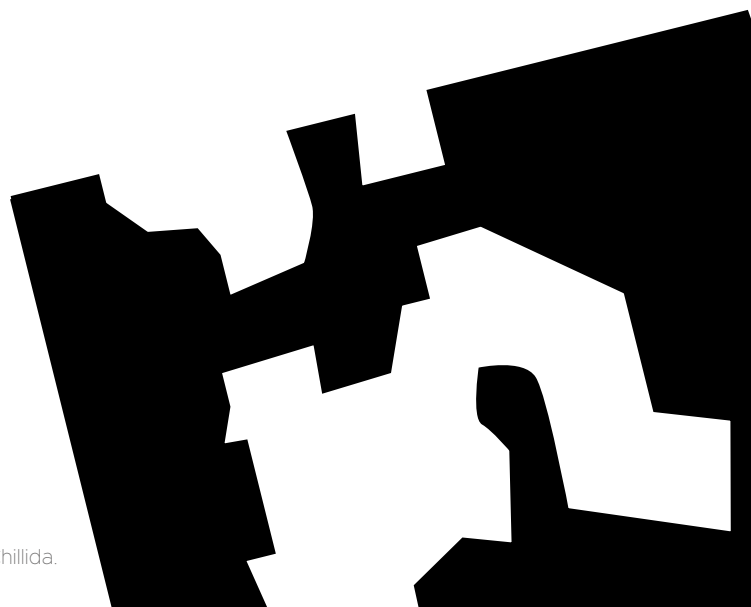

Figura 01. Autora (2022). Dibujo a línea inspirado en Chillida.

1.1. CONCEPTOS CLAVE

Educación artística

El concepto de Educación artística, viene definido por varios parámetros como son: el currículo educativo vigente, la formación del profesorado de Secundaria así como los aspectos del ámbito educativo en el cual se desarrolla este trabajo final de máster. Pero no siempre ha estado delimitada por los mismos aspectos.

Durante la primera mitad del siglo XIX se organizaron por primera vez los estudios reglados. La enseñanza de las artes plásticas abarcaba únicamente el Dibujo, disciplina muy valorada en el aprendizaje y desarrollo de los oficios, así como en la interpretación de planos, bocetos, etc. Se convirtió en un modo de comunicación. A pesar de ello, no existía curiosidad por la experimentación fuera de la producción con fines laborales o comerciales. A principios de 1900, se empieza a valorar al espectador, siendo el enfoque distinto desde ese momento, fomentando el buen gusto, la belleza... y diferenciando el Dibujo con fines industriales del Dibujo dirigido hacia las artes plásticas. Esta ausencia en la necesidad de producción, desencadenó en una menor importancia de los contenidos relacionados con esta asignatura. En la actualidad y como consecuencia, todavía las artes plásticas quedan delegadas a un segundo plano en importancia, comparado con otras asignaturas (Efland, 2002).

Como hemos visto, la Educación artística no es dibujar, sino enseñar y educar la mirada consciente, para poder reproducir con la técnica, material y el soporte más adecuado, lo que se quiere comunicar, ya sean éstos conceptos representados propios del imaginario u objetos derivados de la observación. En esta etapa educativa de Secundaria, donde ciertas sinapsis neuronales todavía están en proceso de formación, este ámbito educativo y artístico, les otorga autonomía, mayor creatividad de pensamiento y experiencias estéticas.

La Educación artística, por tanto, es el ámbito en el cual la Educación y las artes plásticas convergen en un individuo (alumno) cambiando y ampliando sus conocimientos. Es el proceso de aprendizaje del nuevo lenguaje plástico. El docente en este proceso, debe ser un mero guía, habiendo sido primero alumno y habiendo educado el hábito artístico y la mirada crítica.

Artes Plásticas

En una sociedad cada vez más visual, la imagen tiene cada vez más importancia y por ello, las artes plásticas deben tener protagonismo en el aula. Actualmente, la sociedad cada vez se comunica de forma más visual y el aspecto estético tiene más importancia. La publicidad, el cine, la moda, entre otros, están creando imágenes de todo tipo y en consecuencia, cada vez la sociedad es menos textual comunicándose de forma cada vez más gráfica. (Goodman, 2010) defiende la idea de que el arte ayuda a articular la realidad y por tanto genera conocimiento.

Las artes plásticas, no son ni el resultado del aprendizaje de determinadas habilidades manuales, ni la adquisición de una técnica, ni la correcta elección de materiales para una pieza artística, sino que otorgan información del mundo de forma distinta, es la “ciencia del arte visual”. Desde las primeras etapas educativas, hasta la educación Secundaria, este ámbito artístico favorece el desarrollo personal y cognitivo, ayudando en el desarrollo de otras destrezas como son la lógica, la visión espacial, la reflexión crítica, la creatividad y la imaginación. Todo ello se consigue gracias a que en cada proceso creativo, se llevan a cabo acciones motrices, de orientación empírica, de elección, supresión, sustitución, manipulación y unión, (mediante un código) y todas estas acciones son características de las artes plásticas. Por tanto, cuando nos referimos a artes plásticas, nos referiremos a todo lo anterior.

A/r/tografía

El término congrega la palabra inglesa “Art” (que significa arte) y que aquí funciona como acrónimo de “Artist” (artista), “Researcher” (investigador/a) y “Teacher” (profesor/a), junto con el sufijo “Graphy” (que significa descripción o representación gráfica y que es el sufijo de muchas ciencias y disciplinas).

La A/r/tografía busca la fusión entre las actividades docentes, artísticas e investigadoras en un proyecto intelectual integrado, en lugar de la tradicional disparidad de objetivos y modos de actuación entre la enseñanza, la creación artística y la investigación científica. Uno de los rasgos que la caracterizan es el uso de imágenes y textos, por lo que los textos no son meras descripciones de las imágenes, ni las imágenes simples descripciones de los textos. En conclusión, la metodología que seguiremos será a través del TTCT (*The Torrance Test of Creative*), a través del arte como método de motivación en el proceso creativo y la A/r/tografía.

Vacío

El vacío como concepto es un ámbito complejo en el cual se ha investigado y se ha representado - desde la Prehistoria con los Cromlech (monumentos megalíticos al aire libre), en la Antigua Grecia con sus templos que encerraban un espacio vacío, siguiendo por los escritos de Platón, Sócrates, Parménides y Aristóteles -. Otros pensadores y filósofos más contemporáneos como Heidegger se plantean la disyuntiva entre el límite y la materia, entre el vacío y el lleno, otorgando al vacío la característica de materia viva, siendo el vacío una evidencia del espacio. Esta inquietud de definir el concepto de vacío se ha construido desde una perspectiva en el campo de la Física, las Matemáticas, la Historia, la Arquitectura y el Arte contemporáneo.

Definir el vacío como parte esencial de la escultura, es hablar del hueco y también de la luz como materia. En la definición de vacío se entremezclan muchos niveles de abstracción e interpretación diferentes. Por un lado, tenemos el aspecto reflexivo que le otorga valor cultural y por otro el ámbito más físico o espacial. Es éste último en el que nos centraremos. Es importante definir el concepto de vacío desde la perspectiva artística del escultor Eduardo Chillida, referente en esta investigación. Algunos artistas como Le Corbusier, Franz Kline, Loos o Klee, tratan esta correlación de forma activa.

Otros escultores como Julio González y Jorge Oteiza, este último también de la Vanguardia Rural, trabajan el concepto de una forma similar a la de Eduardo Chillida. La forma suprime el vacío, que lo transforma en espacio (Barañano, 1983). Es indudable que, cuando hablamos de vacío, hablamos de materia. Estos dos elementos, vacío y materia, son el binomio que queremos investigar. El vacío es la ausencia de algo, de todo. En cambio, para Chillida, el vacío sí está *en y entre* sus obras; y por ello es

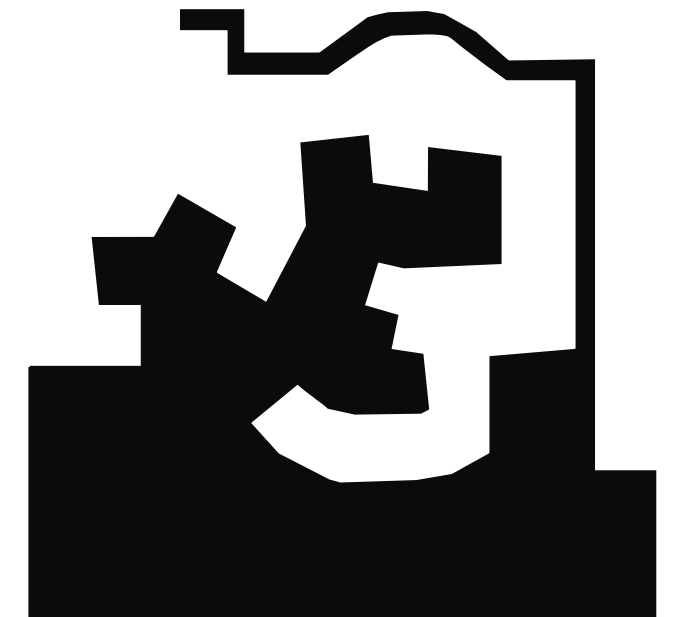
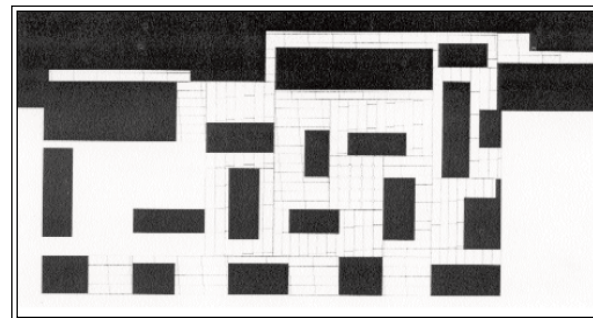
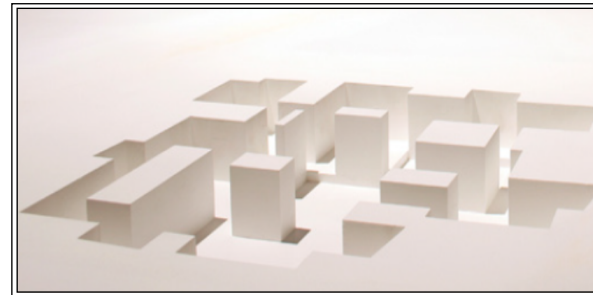

Figura 02. Autora (2022). Dibujo a línea inspirado en Chillida.

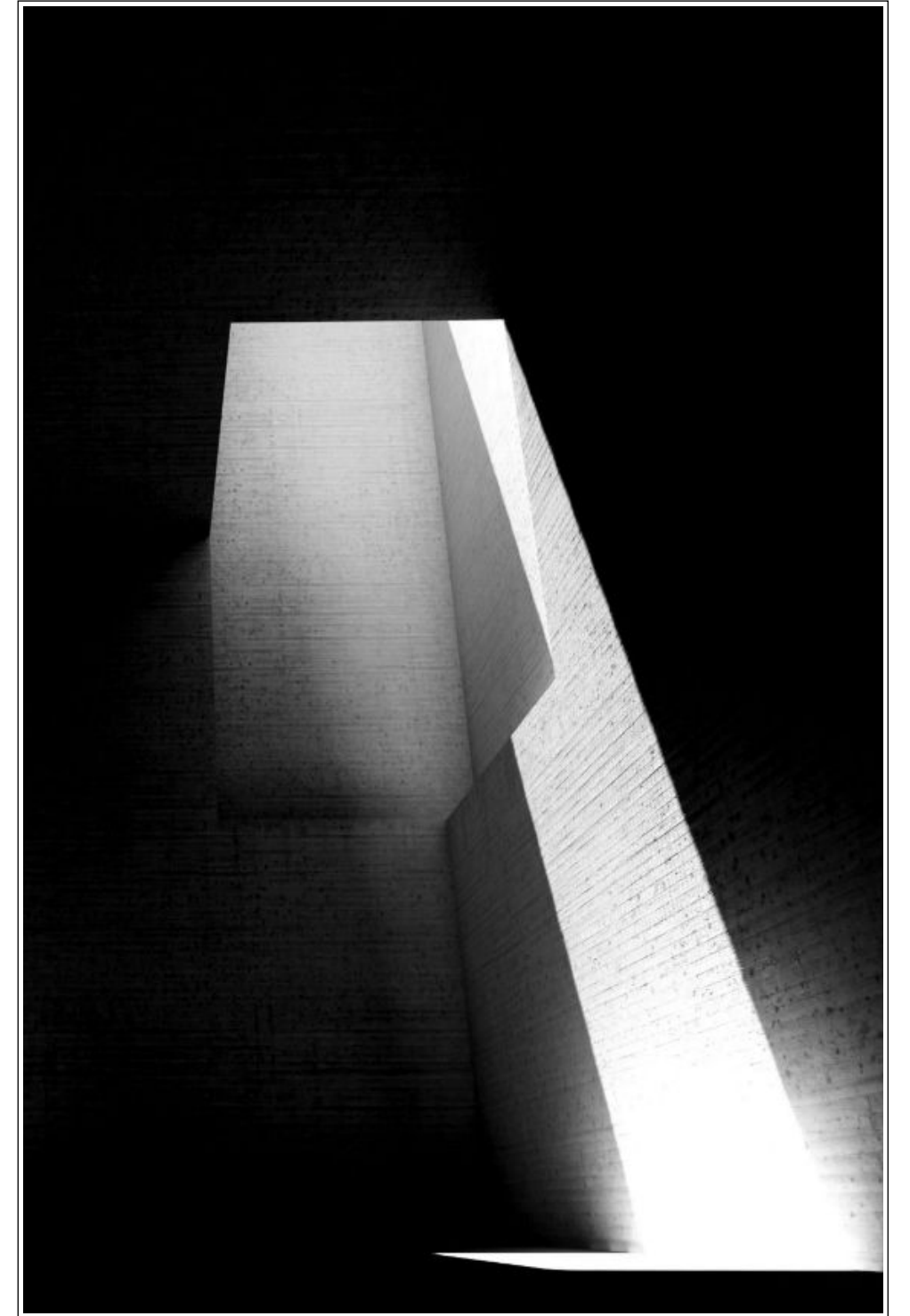
y está presente y forma parte de la obra de forma intangible, invisible. Existe. Es la mitad invisible. Es el *vacío activo*. Para Chillida, el negativo es el espacio vacío y el positivo es la materia. El negativo, como en fotografía, es la otra cara de la realidad, lo mismo visto de otra forma. Esto hace que en sus piezas, el artista no quite materia creando hueco, sino que meta hueco dentro de la materia existente para crear sus obras (Ory, 2014). Para Oteiza, el espacio es lugar, sitio ocupado o sin ocupar. Pero este sitio sin ocupar no es el vacío. El vacío se obtiene, es el resultado de una desocupación espacial. Resultado de una ausencia formal, el vacío se hace, es un resultado, no existe a priori. Se podría decir que es un símil de la metáfora del vaso medio lleno o medio vacío, en el cual se otorga mayor relevancia a la materia o al vacío, dependiendo del punto de vista en el que se mire, pero en el que ambos elementos están presentes. Dicha reflexión desde el ámbito educativo es lo que buscamos investigar en el aula. Podemos definir el vacío como el espacio negativo, el elemento presente.

En Educación artística, el currículum de la reforma se articula en torno a tres propósitos, definitorios de otra tantas dimensiones de las oportunidades de aprendizaje que procura organizar: la formación en unas capacidades de expresión a través de la producción artística; el desarrollo de una sensibilidad estética fundada en el aprendizaje de lenguajes que amplíen las capacidades perceptivas y creadoras tanto visuales como auditivas; y finalmente, la comprensión histórico-cultural de las obras, es decir, de las tradiciones dentro de las cuales la producción artística individual y social cobra su sentido y valor (Hernán, 2002). Por tanto, se pretende dar función e identidad a este elemento (vacío) como si fuera materia. Dentro del ámbito educativo, se busca relacionar este elemento con la imaginación y creatividad.

Figuras 03, 04, 05. Comentario Visual. Autora (2022). Compuesto por dos citas visuales. Primera superior, Chillida (1982) y segunda imagen, Aires Mateus (2010), ambas extraídas del ensayo *Componer con vacío* de Manuel de Prada. Tercera imagen, Peter Zumthor (1995) imagen extraída de la Tesis *La materia horadada* de Jacqueline Taurel.

Figura 06. Cita visual. Autora (2022).
Chillida (1995) imagen extraída del artículo
Un genio sin montaña.

Escultura

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado ordenar su conciencia creativa, y la escultura con su tridimensionalidad, ha estado presente en dicha búsqueda entre la relación del hombre y el universo, entre la materia y el vacío. Y es este vacío, la expresión artística más clara de fluidez, volumen y equilibrio (Navalporto, 2010).

La escultura es la formación de un volumen, en la que no interesa un espacio interior sino el espacio que ocupa y que se percibe a través de la forma, es decir, su espacio exterior (Navalporto, 2010). Esta disciplina ha evolucionado del bloque compacto a la abstracción, llevándola a sus máximas potencialidades. Además los materiales también han variado y se han descontextualizado. La escultura en este caso, potencia el aprendizaje visual y espacial desde la abstracción y no desde el realismo. Potencia también el aprendizaje de cómo trabajar la materia.

Además, permite trabajar el vacío de forma aditiva, y así se puede entender mejor que vacío y materia, forman parte de la pieza por igual. De hecho, la escultura es un proceso continuo e inacabado en el cual se cuestiona y se responde para poder avanzar. Es una herramienta de investigación.

Es interesante investigar sobre la comprensión del concepto de vacío desde el ejercicio tridimensional, y posteriormente bidimensional siguiendo el mismo proceso creativo que realizaba el artista de referencia Eduardo Chillida, para poder llegar a un resultado lo más parecido posible.

Figura 07 y 08. Autora (2022). Comentario visual, compuesto por dos citas visuales, *Serie Alabastro, Chillida (1965)* imágenes extraídas del museo Chillida Leku.

“La escultura es una función del espacio. No me refiero al espacio exterior a la forma, que envuelve el volumen y en el que vive la forma, sino al espacio generado por la forma, que vive dentro de ella y que es más efectivo cuanto más imperceptiblemente actúa ...”.

Eduardo Chillida

Collagraph

El collagraph es una técnica aditiva y una forma parecida de realizar estampación y grabado. Esta técnica ha aportado dinamismo e innovación en el ámbito gráfico, realizando nuevas matrices y aportando soluciones tanto en el aspecto técnico como estético. Los resultados obtenidos varían en color, textura, etc. según el procedimiento utilizado en la matriz y el material elegido en la fase de estampación.

Siguiendo con el proceso creativo del artista de referencia, podemos encontrar una serie denominada "Gravitaciones" en la cual Chillida experimenta la bidimensionalidad a través del *collage*, el relieve, el grabado y las texturas, permitiendo así trabajar el vacío de forma coordinada, en un proceso que no es lineal, sino que permite rebobinar y embobinar constantemente buscando una respuesta a las preguntas que van surgiendo. Todo ello, permite trabajar los conceptos de bidimensionalidad y tridimensionalidad de forma simultánea y correlativa, para nutrirse de ambos. Lo importante en este aspecto es conocer y trabajar el proceso creativo de forma que ayude al resultado, pero que sea enriquecedor en sí mismo.

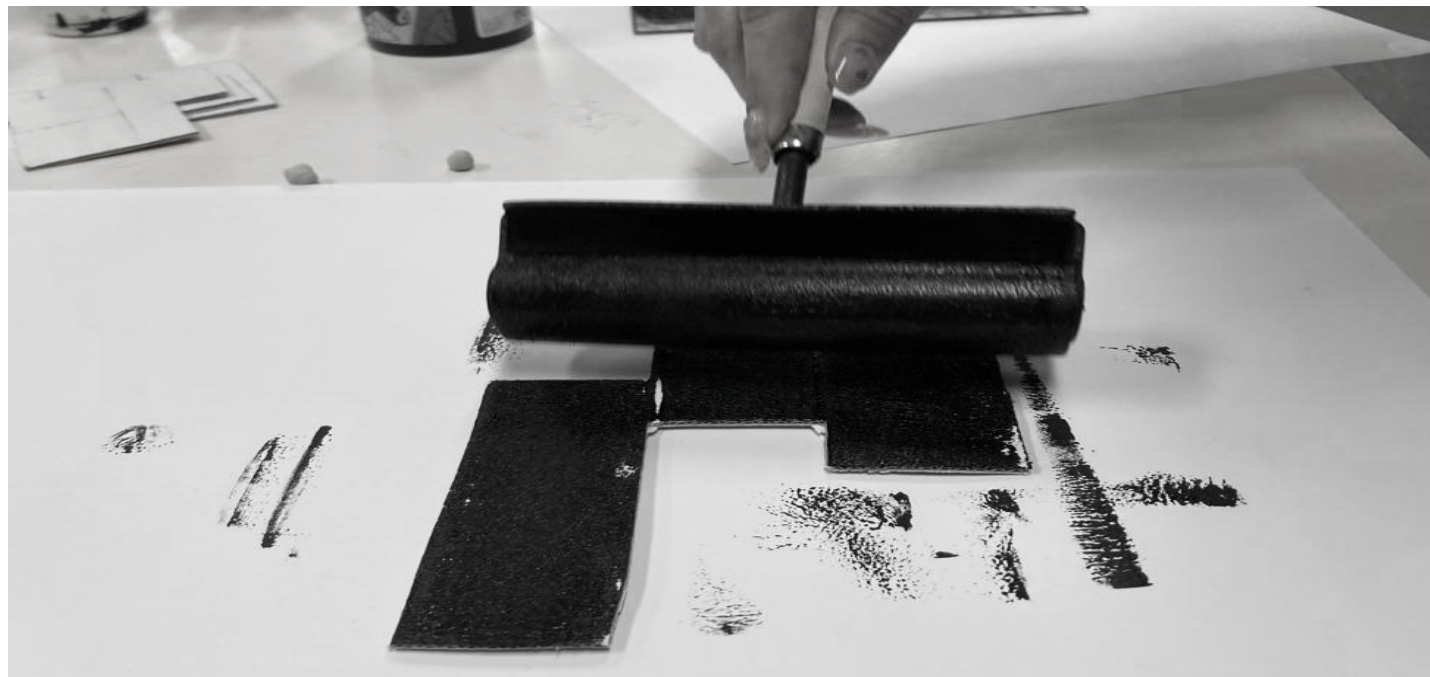

Figura 09. Autora (2022). Fotoensayo. *Entintando la matriz para realizar el Collagraph.*

Fotoensayo

La Investigación Basada en las artes se caracteriza por tener datos que se construyen expresamente. Esto genera que exista conexión entre el trabajo y el investigador, ya que se reflexiona e investiga sobre unos resultados propios. En este ámbito, las imágenes son necesarias para mostrar el proceso investigativo y los resultados obtenidos, así como las piezas que son referencia concreta del artista. El fotoensayo es una forma de obtener información y de presentar los resultados mediante fotografías, construyendo un discurso.

La metodología desarrollada es la adecuada a una investigación Basada en las artes, utilizando como herramientas la Serie fotográfica, el Par de imágenes y el Foto-ensayo. Como núcleo de este estudio, se presentarán los resultados obtenidos por el alumnado, por la persona encargada de dicha investigación y del artista de referencia, entre otros. En la investigación entre la escultura, la Educación artística y las artes, se fomenta la reflexión a través de la herramienta del Fotoensayo. (Roldán & Marín, 2012 - 2017).

Figura 10. Autora (2022). Fotoensayo. *Sofía realizando la escultura.*

Es crucial definir el ámbito teórico que delimitará nuestra propuesta, dado que con este trabajo final de grado se busca plantear una propuesta de actividades para el alumnado de 1º de Bachiller que fomente la creatividad, reflexión y que promueva la práctica e interés por las artes plásticas. La Educación viene definida por diversas leyes de carácter universal como el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se afirma que la educación debe garantizar el desarrollo de la personalidad, fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otros. Otras instituciones, como la Ley UNESCO 1960, promueven el fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres, entre otros.

A nivel nacional, el Sistema Educativo se rige por la Constitución (1978), las Leyes Orgánicas, los Reales Decretos y los Decretos. Además la Educación viene delimitada, entre otras, por La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Debemos tener en cuenta la corriente constructivista, corriente común en la investigación educativa que sostiene que el aprendizaje es activo. Los conceptos nuevos que adquiere el alumnado los incorpora a sus conocimientos y experiencias anteriores. Este proceso es modificado de forma continua según vaya adquiriendo experiencias y conocimientos. Con todo lo citado anteriormente, no cabe duda que como docentes, debemos ser guías en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, así como entender y atender los procesos de aprendizaje de cada uno/a. Como docentes, se aconseja trabajar la motivación para fomentar la autonomía y el autoconocimiento, para que, gradualmente, puedan gestionar su propio proceso de aprendizaje. Esto es conocido como Metacognición. Es importante en el proceso educativo y más en esta etapa educativa donde se está acabando de formar la personalidad del alumnado para permitir al alumnado la planificación y toma de decisiones de forma razonada.

Es crucial no sólo dominar los contenidos que enseñamos en el aula, sino también conocer los procesos neuronales, conductuales y emocionales que experimenta el alumnado en esta etapa educativa. Se trata de conectar con el alumnado, buscar el aprendizaje significativo y competencial para que sea duradero, funcional y generalizable, intentando proponer una estrategia que contemple todos estos aspectos a la vez.

2.1. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación nace de una inquietud sobre el complejo concepto de vacío en Arte y el estado actual de la Educación artística en el sistema educativo. De dicha inquietud surge la necesidad de experimentar en el ámbito bi y tridimensional así como en las técnicas gráfico-plásticas como son el grabado y el collagraph. Se pretende con ello, trabajar el proceso creativo, como un fin en sí mismo, obteniendo unos resultados que no siempre serán positivos pero que servirán de datos para este estudio. A todo ello, se le suma la creencia (cierta) de que el Arte y las artes plásticas, son un buen medio para trabajar distintos valores y competencias transversales. Conocimientos suficientes para enseñar el Arte desde un escenario formal, empírico a la vez que experimental e intuitivo. Como indica Luis Chillida (2021), “hay dos vías para profundizar en un concepto, mediante la percepción o mediante la razón”.

Por un lado y dado que existe una gran discusión sobre cómo enseñar los contenidos de artes plásticas en el sistema educativo, pretendemos partir de la experiencia, evitando realizar las fichas de Dibujo, la copia de elementos y las clases magistrales y dirigiendo este proceso de aprendizaje hacia el hábito de la mirada consciente, la reflexión, la técnica, la experimentación e investigación. Hacia la experiencia estética. Como indica Lowenfeld (1947), debemos saber el punto de partida de cada alumno/a para poder ampliar su reserva de experiencias estéticas. Por otro lado, se pretende comprobar qué aspectos son más beneficiosos de la práctica artística que beneficien la inclusión de temas más abstractos en el sistema educativo. Además, se trata de investigar si un concepto como el vacío, puede beneficiar el desarrollo espacial y cognitivo del alumnado.

Posteriormente, en el Marco Empírico, se verá cómo se trabaja en el aula el concepto de vacío, relacionándolo con el Arte. Podemos definir el vacío como el elemento ausente, relacionado con la luz y la materia. Es parte esencial de la escultura, de la arquitectura y de otras disciplinas artísticas. La propuesta engloba el lenguaje visual, espacial y artístico. Se busca trabajar desde la abstracción, el trabajo compositivo, la reflexión crítica representando y entendiendo el vacío. Se pretende investigar para educar la mirada, entender el concepto de luz así como familiarizarse con la escultura y el grabado. Aunque se busca un resultado que concluya el trabajo, este Trabajo Final de Máster no sólo se centra en el resultado, sino en la parte experiencial y del proceso creativo para conseguir dicho resultado. Todas las propuestas, tienen una base sólida que deriva del currículo para esta etapa educativa.

Para llevar esta investigación al aula, trabajaremos la técnica del Collagraph, técnica de Grabado. Dado que lo que pretendemos es trabajar el concepto de vacío desde la tridimensionalidad y la bidimensionalidad, primero estudiaremos los referentes estéticos, para posteriormente reinterpretar dicho concepto.

2.2. OBJETIVOS

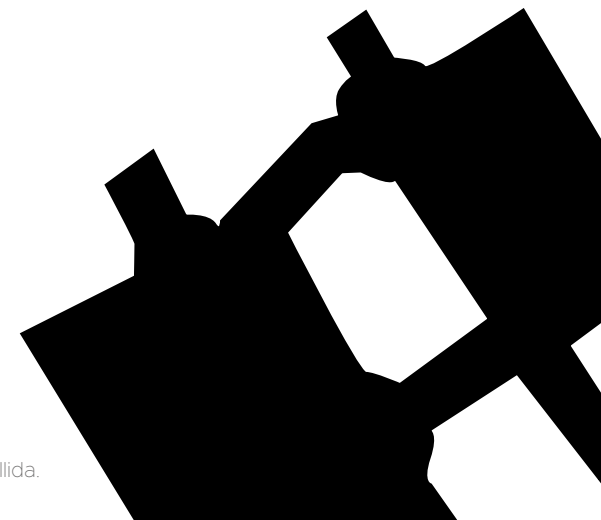
Los objetivos que trabajaremos en este Trabajo Fin de Grado serán los siguientes:

GENERALES

1. Analizar el desarrollo del volumen y de sus cualidades estéticas por medio de los referentes artísticos como referencia para producir esculturas que planteen cuestiones relacionadas con el aprendizaje.
2. Proponer el concepto del vacío como estrategia educativa en la enseñanza de las artes visuales.
3. Reconocer las técnicas de impresión como una herramienta de relación entre lo tridimensional y bidimensional.
4. Identificar las claves del propio proceso creativo.

ESPECÍFICOS

5. Investigar durante el proceso creativo la dicotomía entre lleno y vacío para construir criterios de calidad.
6. Identificar las cualidades estéticas de las piezas de referencia de esta investigación.
7. Apropiarse del lenguaje de la escultura produciendo piezas únicas a partir del artista de referencia.
8. Ofrecer propuestas de aprendizaje que vinculen la experiencia estética y la educación artística.
9. Experimentar las diferentes posibilidades del Collagraph como método para el aprendizaje del concepto del vacío en las artes visuales.

2.3. METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

Las metodologías artísticas de investigación en educación recurren prioritariamente a las artes visuales. El objetivo de las metodologías artísticas es resaltar los problemas educativos y que podamos proponer nuevas soluciones educativas. La metodología de investigación ayuda a definir la guía de trabajo, valorando el desarrollo (construyendo el conocimiento) y aprendiendo de éste.

La metodología de investigación artística utiliza instrumentos de investigación para la obtención de datos y presentación de resultados como el fotoensayo, la serie fotográfica y el par de imágenes. El proceso de investigación artística que se ha seguido ha estado basado en un razonamiento que aborda la propuesta, el análisis y la bibliografía existente del tema que se investiga. Posteriormente, tras su análisis y sumario, se aplica una metodología que otorga orden según la relevancia. Así mismo, se ha desarrollado un estudio en referencia a los artistas que trabajan el mismo concepto (el vacío) su forma de trabajarlo y proceso creativo, que será el eje central de este trabajo final de máster.

A/r/tografía

El término congrega la palabra inglesa “Art” (que significa arte) y que aquí funciona como acrónimo de “Artist” (artista), “Researcher” (investigador/a) y “Teacher” (profesor/a), junto con el sufijo “raphy” (que significa descripción o representación gráfica y que es el sufijo de muchas ciencias y disciplinas).

La A/r/tografía busca la fusión entre las actividades docentes, artísticas e investigadoras en un proyecto intelectual integrado, en lugar de la tradicional discrepancia de objetivos y modos de actuación entre la enseñanza, la creación artística y la investigación científica (Irwin, 2004; Springgay, 2002). Uno de los rasgos que caracterizan la a/r/tografía es la conjunción de imágenes y textos, por lo que los textos no sean meras descripciones de las imágenes, ni las imágenes simples descripciones de los textos.

Figura 12, 13 y 14. Autora (2022). *El vacío y la curva*. Fotoensayo compuesto por dos fotografías de la autora, superior e inferior que muestran distintas vistas, *El elemento ausente* e inferior, y en el centro, cita visual Chillida (1924).

2.4. HIPÓTESIS

Para establecer las hipótesis que guiarán nuestro Trabajo Fin de Máster, debemos pensar en el aula-grupo en el cual vamos a realizar nuestra intervención. Se trata del grupo de 1º de Bachillerato, en el cual se observa una carencia extendida hacia la mirada y la reflexión crítica. Estamos en la cultura de la inmediatez, en la cual los estímulos visuales son frecuentes y de forma rápida.

Basada en mi experiencia en el aula de Secundaria:

- El alumnado no está familiarizado con el proceso de análisis, por tanto no sabe identificar lo singular de lo que les rodea.
- El alumnado de Secundaria no conoce el proceso de grabado buscando un resultado compositivo concreto.
- El alumnado de Secundaria no conoce la materia compositiva del vacío, ni sabe reflexionar sobre ello.

Metodología de investigación basada en las artes

El enfoque metodológico de este trabajo de investigación se sustenta en la metodología basada en las artes. El concepto principal de este tipo de metodologías es sencillo: aprovechar las artes para hacer investigación. Son enfoques, técnicas de investigación y de análisis del ámbito artístico recogidos en la A/r/tografía (investigación y producción artística en el ámbito de la Educación artística). La A/r/tografía es la unión de los datos textuales y visuales, de forma que ambos sumen como elementos descriptivos de forma conjunta.

Siguiendo con el enfoque metodológico, se ha utilizado la fotografía como medio de indagación de enseñanza y aprendizaje, y al mismo tiempo para describir procesos y analizarlos. En esta investigación se hace uso de la fotografía desde un punto intrínseco (para construir argumentos) y extrínseco (información visual).

La investigación que se ha realizado en este Trabajo Final de Máster se basa en la metodología basada en las artes puesto que tiene prioridad la imagen frente a una metodología cuantitativa y se fomenta la combinación de distintas disciplinas como pueden ser la arquitectura y la escultura. Es decir, en la investigación educativa en el arte, se producen nuevas imágenes para la investigación, además de analizar las existentes. Estas imágenes visuales (dibujos, pinturas, fotografías, objetos, esculturas) son interpretadas como conocimiento en sí mismas, como algo cultural y por tanto son valiosas y requieren de cierta calidad artística. La investigación artística está íntimamente relacionada con la Educación artística ya que ésta última tiene relación con la enseñanza de las artes y por tanto, con la creación artística que dota de unidad y sentido al trabajo de investigación, proporcionando el aspecto de innovación que éste necesita.

Técnicas e instrumentos de recogida de datos en las Metodologías de Investigación basadas en las artes visuales

Las técnicas de recogida de datos han sido principalmente la escultura y el Collagraph. En la siguiente tabla, observamos que estrategias de investigación se han seguido y cuáles han sido los instrumentos utilizados para ello:

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN	INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	FUNCIÓN INVESTIGADORA	TEMAS EDUCATIVOS
Definición visual	<i>Foto-resumen</i>	Introducir conceptos clave	Analizar el desarrollo del volumen y de sus cualidades estéticas
Explicación visual	<i>Fotoensayo Explicativo</i>	Explicación visual por contraste	Las posibilidades del Collagraph como método para el aprendizaje del concepto del vacío en las artes visuales.
Argumentación	<i>Fotoensayo Explicativo</i>	Explicación del proceso	Identificar las cualidades estéticas de las piezas de referencia.
Complementar texto	<i>Producción de imágenes</i>	Potenciar la parte textual con imágenes	La narrativa visual
Exposición y presentación de resultados	<i>Fotoensayo interpretativo</i>	Conclusiones visuales. Presentación de resultados por asociación de ideas.	El Collagraph y la escultura como estrategias de representación

Tabla 01. Autora (2022). Estrategias e instrumentos de recogida de datos utilizados en esta investigación.

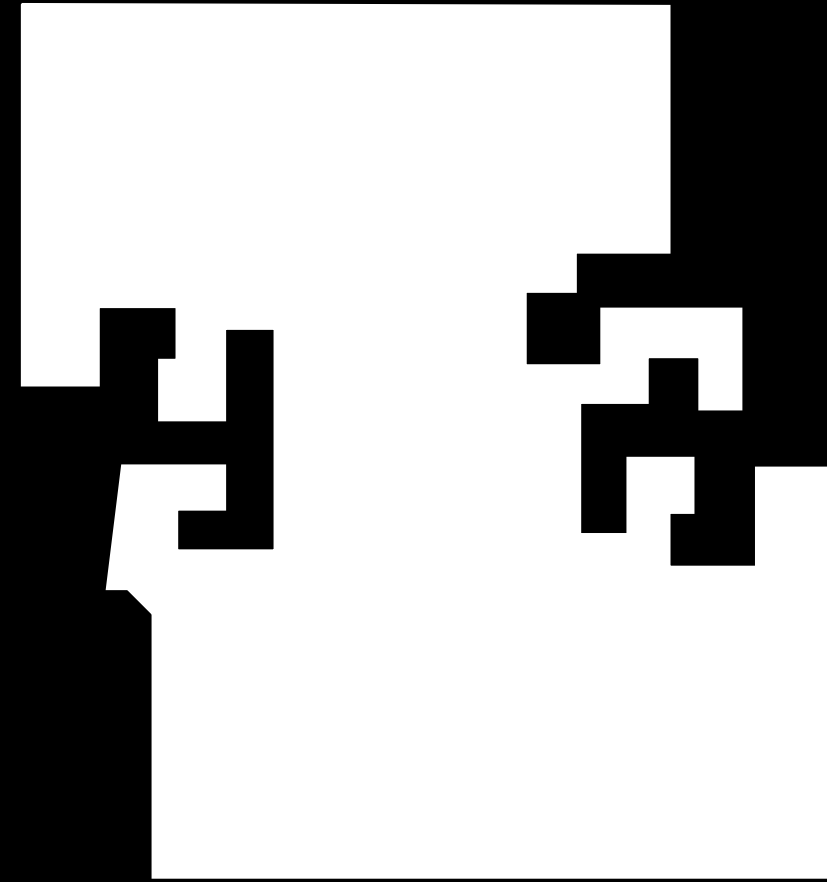

Figura 15. Autora (2022). Dibujo a línea inspirado en Chillida.

Varias investigaciones destacan el valor del concepto de vacío en las artes, pero no encontramos ningún estudio o investigación que desarrolle dicho concepto en un ámbito educativo y relacionándolo con la escultura y el Collagraph. Por tanto, los referentes teóricos de los que disponemos son los relacionados con la arquitectura y la música. En cuanto a la arquitectura encontramos la Tesis *“El muro de Jorge Oteiza, un sistema para proyectar en el espacio (2017)”*, *“Pulsiones del espacio (2015)”*, el ensayo *“La materia horadada”*, *“Componer con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura”*.

3.1. PROPUESTA INVESTIGACIÓN

La propuesta de investigación que se desarrolla a continuación, define el contexto y los antecedentes, así como el método seguido en el proceso de guiar al alumnado, así como en el proceso creativo y analiza los resultados obtenidos.

Contexto

El escenario en el cual se ha evolucionado en dicha investigación es el IES Violant de Casalduch en Benicàssim. Se encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad y cuenta con unidades de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. No cuenta con bachillerato artístico, aunque el ámbito artístico es muy valorado por el alumnado en todos los niveles.

Esta propuesta de investigación se ha desarrollado con un grupo de 1º de Bachillerato, de 15 alumnos/as, cuyo bagaje en la escultura y Collagraph no era muy amplio. Así mismo, el grupo se forma de 15 alumnos/as cuya elección de la asignatura es libre. Dicho alumnado tiene una predisposición muy buena y una actitud positiva para la práctica de este ejercicio.

	EXPLICACIÓN	BOCETOS PREVIOS	ESCULTURA	FOTOGRAFÍA	GRABADO
nº alumnos/as	15	15	10	10	10

Tabla 02. Autora (2022). Contexto educativo de esta investigación.

En cuanto a la proyección del ejercicio, se identifica que en la 1º fase (explicación) y la 2º (bocetos previos) no se entiende el desarrollo del proceso creativo artístico, buscando en todo momento producir resultados significativos y finales. Durante estas dos fases, se identifica reticencia a equivocarse.

Posteriormente, a medida que el ejercicio avanza y manteniendo la guía bajo las mismas directrices (se guía al alumnado en el proceso, pero sin proponer el ejercicio de forma cerrada y acotada, buscando la experimentación) , se observa cómo la confianza y motivación intrínseca aumenta, así como los resultados van teniendo un sentido para cada uno. Tal y como indica el artista en diversas de sus entrevistas, reproducir una obra sabiendo el resultado que se pretende obtener, no es del todo real. Por ello guiaremos al alumnado, dejando cierto margen para la intuición, el error, etc.

En definitiva, lo que conseguimos es que formulen su concepto del vacío basándose en el artista de referencia generando un vínculo entre su obra y ellos mismos, cuidando el proceso entendiendo que se combinarán las distintas fases de forma simultánea, de forma ocasional, durante este proceso creativo. Esto aporta resultados muy positivos en la forma en la que sus procesos cognitivos y reflexivos acontecen durante el ejercicio.

Antecedentes

Para presentar esta actividad, utilizamos el método de aula invertida como propuesta metodológica, es decir, primero se les presentó la temática y las directrices generales sobre lo que se iba a trabajar y en la siguiente sesión se presentó la actividad de forma completa. Cabe destacar que no es una actividad común en Bachillerato como lo pueden ser el retrato o la fotografía y por ello, el alumnado se muestra motivado e ilusionado por comenzar la siguiente sesión.

En la provincia de Castellón, el IES Casalduch es de los pocos que cuenta con un tórculo y con una aula propia de artes plásticas sin tener un Bachillerato específicamente artístico. Son pocos institutos públicos los que ofertan el bachillerato artístico en la provincia: el instituto IES La Plana, el Instituto Broch i Llop, así como Leopoldo Querol y el instituto Porcar.

Esta actividad se basará en una reinterpretación del concepto de vacío del artista Eduardo Chillida en sus dos vertientes expresivas: Escultura y Grabado. Los únicos ejemplos que encontramos de una actividad similar están realizados por alumnos/as de México en un taller de arte para niños “Cola de cochino” fundado en 2007.

Figura 16. Autora (2022). Cita visual. Resultado de un alumno perteneciente al colectivo “Cola de cochino”, (2007)

Cómo se ha trabajado el concepto de “vacío” en el aula

Lo interesante de trabajar los contenidos a través de la obra de Chillida, es que además de trabajar distintos materiales y técnicas y de trabajar el volumen y la bidimensionalidad, se trabaja el proceso creativo de forma completa y compleja y el concepto de abstracción. Se incide en el cuidado del ejercicio en cada una de sus fases, teniendo una evolución hacia la pieza final, tal y como hizo el artista. Esto consigue que el alumnado sea consciente de su propio proceso de aprendizaje (metacognición) y de su propio proceso creativo.

Chillida, artista de la vanguardia rural, escultor y pensador del espacio, fue un artista que reflexionó y se cuestionó de forma constante su compromiso con el arte, haciéndose preguntas y reformulándolas de formas distintas. Chillida habla del arte como una pregunta para el artista (Chillida, 2019).

Esta reflexión crítica es la que buscamos con el alumnado, así como la mirada reflexiva que mantuvo al artista atento a todo lo que le rodeaba en la vida. Además de todo ello, se trabaja el concepto del vacío, como parte de la composición y como una materia ausente. Esto nos permite reflexionar sobre las distintas técnicas de creación: sustractiva y aditiva, revisar los preconceptos que tiene el alumnado y potenciar su creatividad.

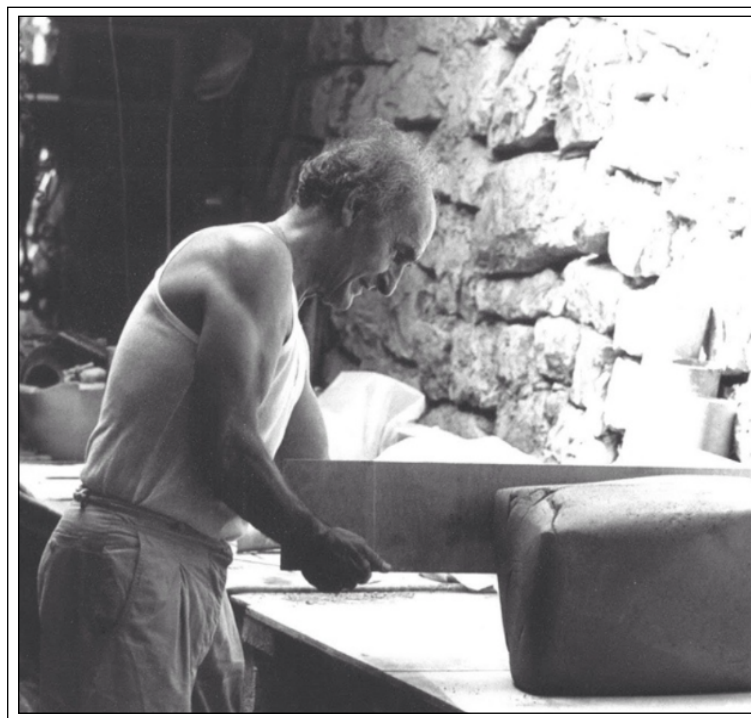

Figura 17 y 18. Autora (2022). Par visual formado por dos citas visuales, Chillida en tallando en su taller y una alumna tallando en el aula.

En este caso, trabajaremos partiendo de la composición tridimensional, con un cubo de poliestireno, acabando con la representación del vacío mediante la técnica Collagraph. Así, se representará este elemento ausente, el vacío, partiendo de las obras de Chillida: la escultura en piedra (alabastro) y haciendo de sus relieves, parte del grabado mediante el Collagraph.

Como se muestra en la imagen de esta lámina, trabajaremos la referencia de la serie *Relieves*, en la cual las texturas ayudan a comprender el espacio vaciado, así como la composición completa creando volumen, entintando la matriz y realizando el Collagraph de forma que en algunos resultados tengamos relieve sin tinta y en otros la tinta acompañe al relieve enfatizando el vacío representado en la escultura.

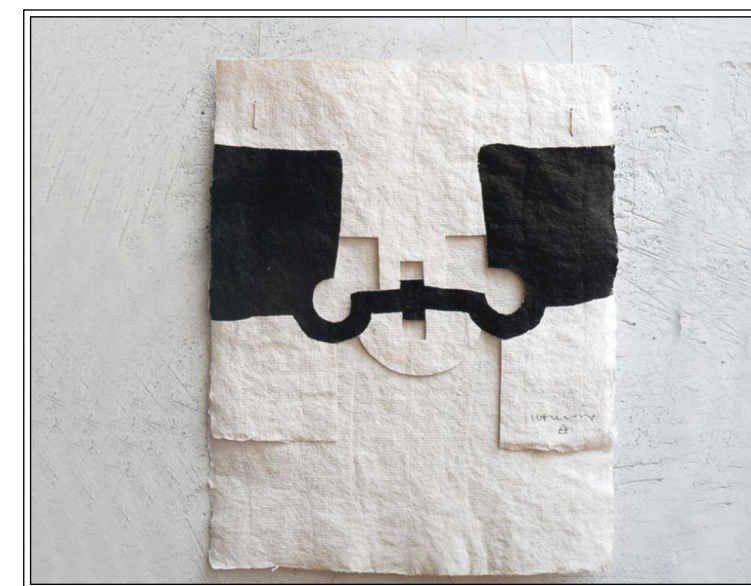

Figura 19. Autora (2022). Cita visual de la serie *Gravitaciones*, Chillida (1988), imagen extraída de la Tesis doctoral *La materia horadada*, de Jacqueline Taurel.

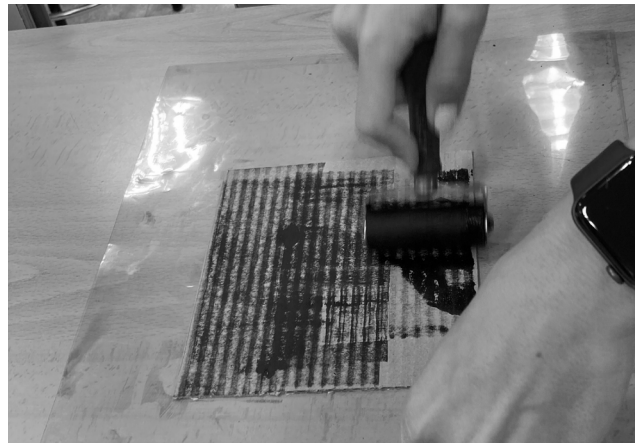
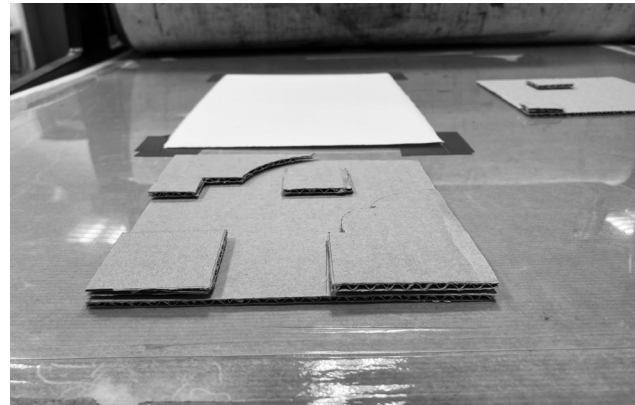

Figura 20 y 21 (superior y central) Autora (2022). Fotoensayo. Proceso Collagraph en taller II y Autora entintando matriz. Figura 22. Autora (2022). Fotoensayo. Proceso Collagraph en taller.

3.2. CONTENIDOS CURRICULARES

Los contenidos que destacamos del currículum de Secundaria en este Trabajo Final de Máster, son:

CONTENIDOS	Creación de obras de ejecución propia e interpretaciones de obras de arte experimentando con los recursos gráfico-plásticos de manera personal para expresar ideas, valores, emociones y sentimientos según el mensaje que pretendan transmitir.
	Estudio de las obras de arte, situándose en el período en que pertenecen para potenciar la conservación del patrimonio artístico y cultural, su respeto y divulgación.
	Interés por conocer cualquier manifestación artística y estimación de ésta como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo.
	Interpretación gráfico-plástica personal de obras de arte y argumentación de ésta por medio de la explicación del proceso de creación, y el análisis de la estructura compositiva, los soportes, los materiales y las técnicas.
	Análisis de los lenguajes visuales (gráfico, plástico, arquitectónico, escultórico) y audiovisuales para inferir sus posibilidades de comunicación.

Tabla 03. Autora (2022). Contenidos curriculares de Secundaria seleccionados del BOE-A-2022-4975..

3.3. ACTIVIDADES DISEÑADAS

La actividad diseñada podría aplicarse a cualquier tipo de Bachillerato artístico, así como a otros grupos de estudiantes. Con esta actividad se trabaja la escultura, el Collagraph y la fotografía. Para poder desarrollarla se necesitan materiales sencillos, intentando descontextualizar los materiales para un uso artístico y dando herramientas imaginativas al alumnado para sus posteriores producciones artísticas.

Se trata de un ejercicio en el que se combinan distintas técnicas artísticas, con la intención absoluta de reflexionar sobre el concepto de vacío y de cómo utilizar las técnicas gráficas para la representación del mismo. Se busca guiar al estudiante, para que por sí mismo encuentre la motivación que le impulse hacia el resultado final.

Consiste en una sola actividad, en la cual hay cuatro pasos diferenciados: planteamiento previo del vacío mediante bocetaje, representación del vacío mediante la escultura, fotografía en la cual se ve representado dicho concepto y creación de una matriz para la técnica Collagraph, realizando dicha representación en negativo y positivo, para ayudar en la reflexión. Se trata de que el alumnado identifique por sí mismo la forma en la que el vacío está definido de forma más clara.

Actividad. Reinterpretación del vacío según Chillida.

Se pretende investigar en el aula sobre el proceso creativo, la técnica del Collagraph y la escultura con el artista de referencia. Por ello, se muestran las características de su obra y que así puedan reinterpretarla bajo unas directrices como: composición, técnica y resultado; composición en la forma en la que reinterpretan el vacío, técnica dependiendo del material y resultado porque buscamos un resultado con unas características estéticas concretas. El material que se utilizará será el siguiente:

- **Boceto:** Los primeros croquis los realizarán con lápiz y papel.
- **Escultura:** La escultura la realizarán en una pieza de 15x15cm de una plancha de espuma de poliuretano. Una vez vaciada, la recubrirán de escayola.
- **Collagraph:** El collagraph será monocromo y lo realizarán a través de una matriz en papel A4 Canson por su gramaje y calidad. Realizarán el mismo proceso entintando el vacío y posteriormente otra prueba, entintando el lleno. Así podrán analizar en qué forma se representa mejor este concepto en sus piezas.
- **Resultado:** Se busca obtener un resultado de calidad y por ello, se realizarán varias pruebas de autor, escogiendo la que tenga más calidad estética, mayor valor artístico.

Objetivos:

- Construir una pieza bidimensional y tridimensional a partir de unas directrices y un referente artístico concreto.
- Diseñar mediante la técnica del Collagraph una composición que represente el vacío y tenga relación directa con la pieza escultórica creada.
- Experimentar el proceso creativo y el pensamiento divergente a través del ejercicio artístico .

Contenidos:

- Observar y analizar los objetos, las producciones y los espacios del entorno social, cultural y artístico para identificar los elementos configurativos de la imagen: punto, línea y plan, y experimentar con sus variaciones formales, creando obras gráfico-plásticas.
- Lectura y análisis de los criterios básicos de composición: equilibrio, proporción, simetría y peso visual.

Competencias:

Las competencias que se trabajarán serán el conocimiento y la interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información y competencia digital, competencia cultural y artística, la competencia de aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal.

Metodología:

La metodología basada en las artes pretende proporcionar y favorecer experiencias del aprendizaje a través del arte. Se trata de generar conexiones entre las diferentes partes del ejercicio dentro del proceso creativo. Queremos favorecer la experiencia estética, reflexividad y calidad artística.

Figura 20. Autora (2022). Dibujo a línea inspirado en la serie *Alabastro* Chillida.

Temporalización:

En cuanto a la temporalización, se plantean seis sesiones, una de explicación del artista y de realización de los bocetos comprendida en 2 horas de clase. Las tres siguientes (4h en total) de vaciado de la pieza para hacer la escultura y la última sesión (2 horas) para el desarrollo de la plantilla del collagraph y realización del estampado.

Evaluación:

Se realizará por observación directa y mediante la entrega del trabajo. También se valorará la reflexión conjunta final. Para estas actividades se establecerá una rúbrica donde se indiquen los aspectos más relevantes para la óptima asimilación de las competencias.

ELEMENTO	EXCELENTE	SUFICIENTE	REGULAR
Bocetos previos	Representa el vacío de forma clara, con formas que evocan al artista de referencia. Existe proporción y la composición es adecuada	Representa el vacío de forma abstracta, con formas que evocan al artista de referencia.	No representa el vacío de forma clara y la proporción y composición no evocan al artista de referencia.
Escultura	Tanto la planificación como la ejecución tienen relación con los bocetos previos y representan el concepto de vacío correctamente.	Planificación y ejecución correctas pero no se consigue la relación con los bocetos previos.	Mala planificación y ejecución de la escultura, así como una representación del vacío dudosa.
Collagraph	Buena ejecución y resultado proporcionado representando y potenciando el concepto de vacío creado en los ejercicios anteriores.	Planificación y ejecución correctas pero no se consigue la relación con los bocetos previos.	No existe planificación previa y la ejecución demuestra poco dominio de la técnica Collagraph. Resultados aislados con otros ejercicios.

Tabla 04. Autora (2022). Rúbrica de evaluación de los tres ejercicios.

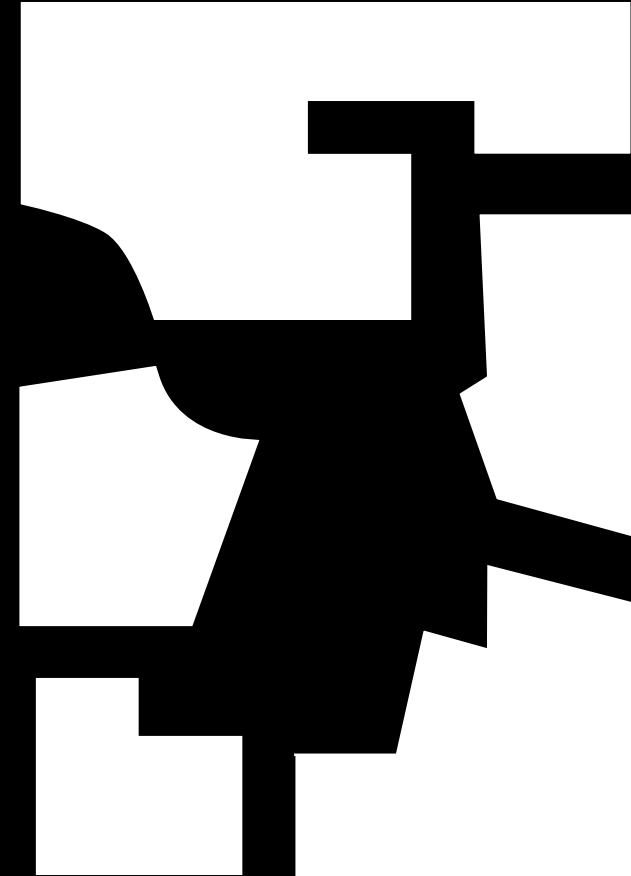

Figura 23. Autora (2022). Dibujo a línea inspirado en la serie *Alabastro* de Chillida.

RESULTADOS

Para profundizar en los resultados obtenidos, debemos entender el proceso que se ha llevado hasta su obtención. Por un lado, cabe destacar que la aplicación de las Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE) han aportado la diferencia a otros ejercicios realizados con el mismo grupo-aula. Por otro, se han aplicado las MAE en todo el proceso creativo y han permitido utilizar los propios procesos creativos para crear arte. La gran mayoría de las investigaciones en Educación Artística tienen que ver con los problemas del aprendizaje y la enseñanza de las artes, y como consecuencia con la creación artística.

De esta idea surge la propuesta de este ejercicio que se realizó con el alumnado de un centro que no contaba con la especialidad artística. La primera dificultad con la que se encontró el alumnado fue la de intentar procesar el ejercicio desde una perspectiva artística, produciendo las piezas con criterio y calidad. Además de experimentar y aprender del proceso creativo y la experiencia estética. Esto deriva de que se busca romper con la idea de que todos los elementos producidos durante el proceso creativo deben tener la misma calidad que los resultados finales y se comienza a fomentar el resultado final mediante la experimentación, como hace el artista de referencia. Lo que se consigue con todo ello es que el alumnado desarrolle destrezas artísticas de forma integrada a los contenidos del resto del currículo.

En cuanto a la ejecución, para la escultura inicialmente se escogió el material (poliuretano) por su bajo coste, por ser fácil en el tallado y por facilitar el recubrimiento de escayola, material que se asocia a la escultura en el

ámbito educativo. Así se facilita el aprendizaje de distintas técnicas y materiales dentro de un mismo ejercicio. Las directrices son las mismas, pero dado que cada uno tiene una escultura distinta, la aplicación debe adecuarse a cada pieza. Por otro lado, para el collagraph se escoge cartón realizando una matriz de la cual se realizará el positivo y el negativo para posteriormente analizar estos resultados y escoger el que mejor represente el concepto de vacío. Es un proceso en el cual se trabaja cada paso como parte del aprendizaje y en el cual se dan directrices acotadas para fomentar la autonomía y el espíritu crítico.

Por otro lado, la a/r/tografía ha permitido que se cree un conjunto de obras independientes en las cuales la diversidad de las obras aportan información de interés al concepto trabajado y se genera una narrativa artística que contempla los contenidos curriculares. A su vez, se ha logrado realizar una investigación simultánea con resultados tangibles que funcionan como medio educativo y como valor estético.

A continuación, se muestran los resultados de la investigación y los resultados del alumnado, existiendo una comparativa visual con las obras de referencia para la reflexión, análisis y narrativa artística.

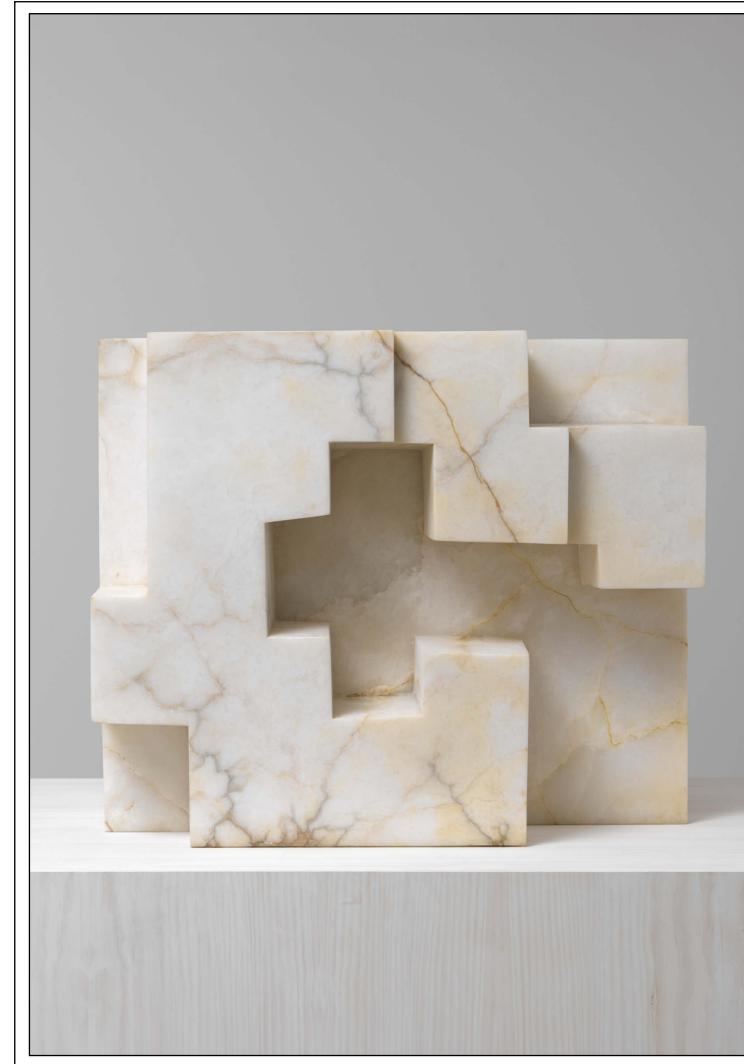

Figura 24. Irene (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

Figura 25. Noa (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

Figura 26. Irene (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

Figura 27. Irene (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

Figura 28. Noa (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

Figura 29. Irene (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

Como se indica anteriormente, las técnicas graficoplásticas otorgan la posibilidad de representar un mismo concepto de formas distintas, pero esta opcionalidad no le otorga un carácter aleatorio al proceso de creación, sino la certeza de que existe una manera más adecuada que otra para producir una pieza y que ésta se consigue, cuando se experimenta con rigor y propósito.

Analizando los resultados, concluimos que dependiendo del espacio que ocupe la tinta, se percibe *el vacío* de distinta forma: el espacio queda contenido o al contrario, la materia es la que se contiene. Saber escoger y enseñar al alumnado qué resultados representan mejor esta propuesta de investigación en el ámbito educativo, será una de las metas recogidas en el diseño de la actividad.

Siguiendo con el análisis, es vital dar instrucciones al alumnado sobre el planteamiento, ejecución y análisis de los resultados. Tan importante como esto, es dejar cierto espacio (planificado previamente) para la elección de las características específicas del material necesario para la creación de la pieza.

En esta lámina, se muestran unos resultados distintos a los obtenidos en otras láminas puesto que las características del material son distintas. En las piezas de estampado del alumnado se ha utilizado papel Canson. También existen resultados de esta investigación, que se han realizado con unas características distintas concretas (papel de acuarela con un 60% de algodón en su composición, de distinto gramaje y previamente expuesto a un recipiente en agua).

Aprender de estas diferencias y analizar las distintas pruebas de autor con un sentido crítico y reflexivo ayudará a que exista mayor aprendizaje significativo en esta investigación educativa.

Figura 30 y 31. Autora (2022). Par visual formado por dos citas visuales representación del vacío y el lleno. Marcus (2022).

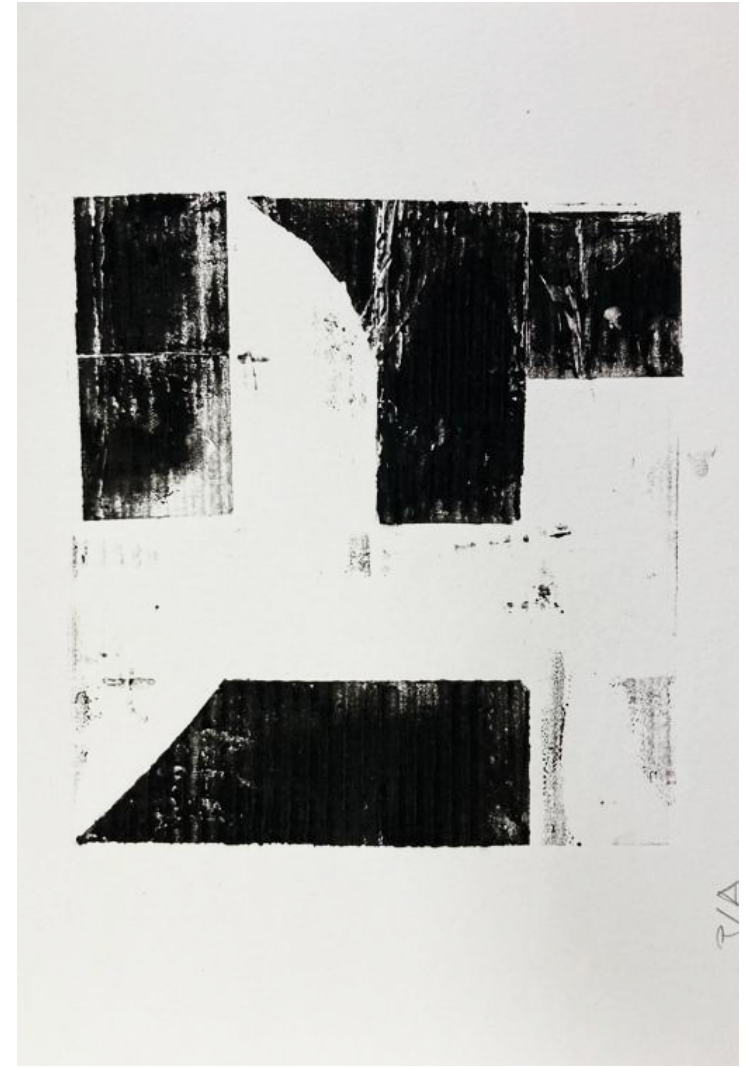
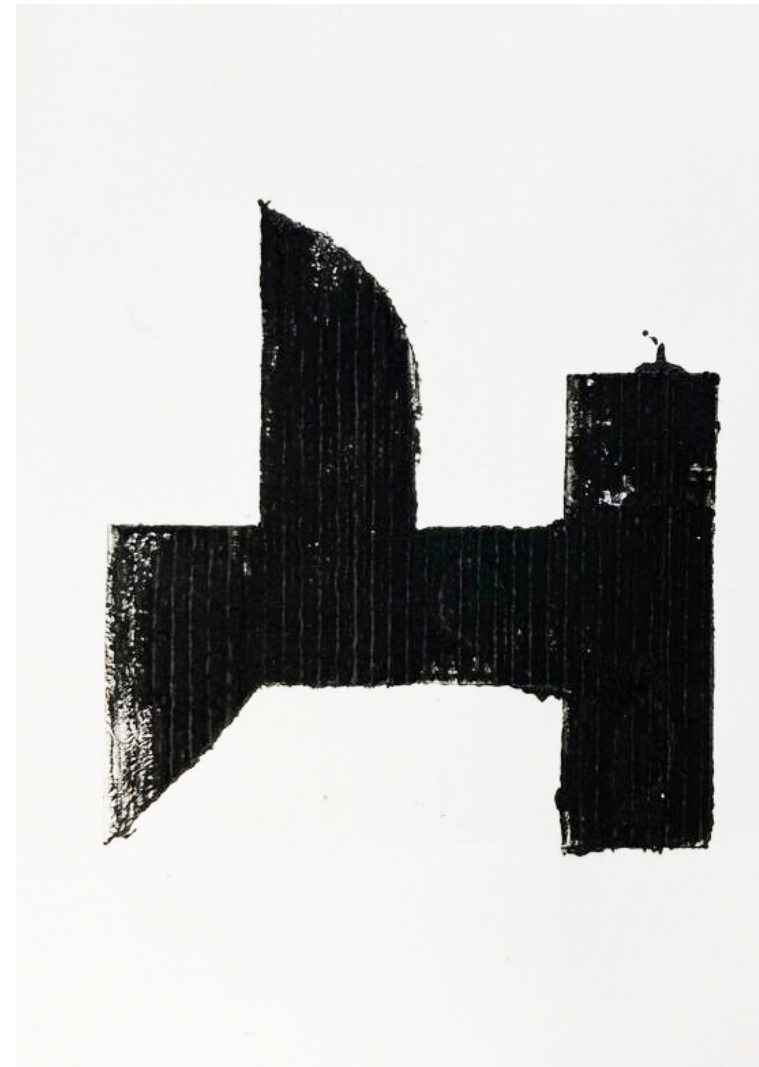

Figura 32 y 33. Irene (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

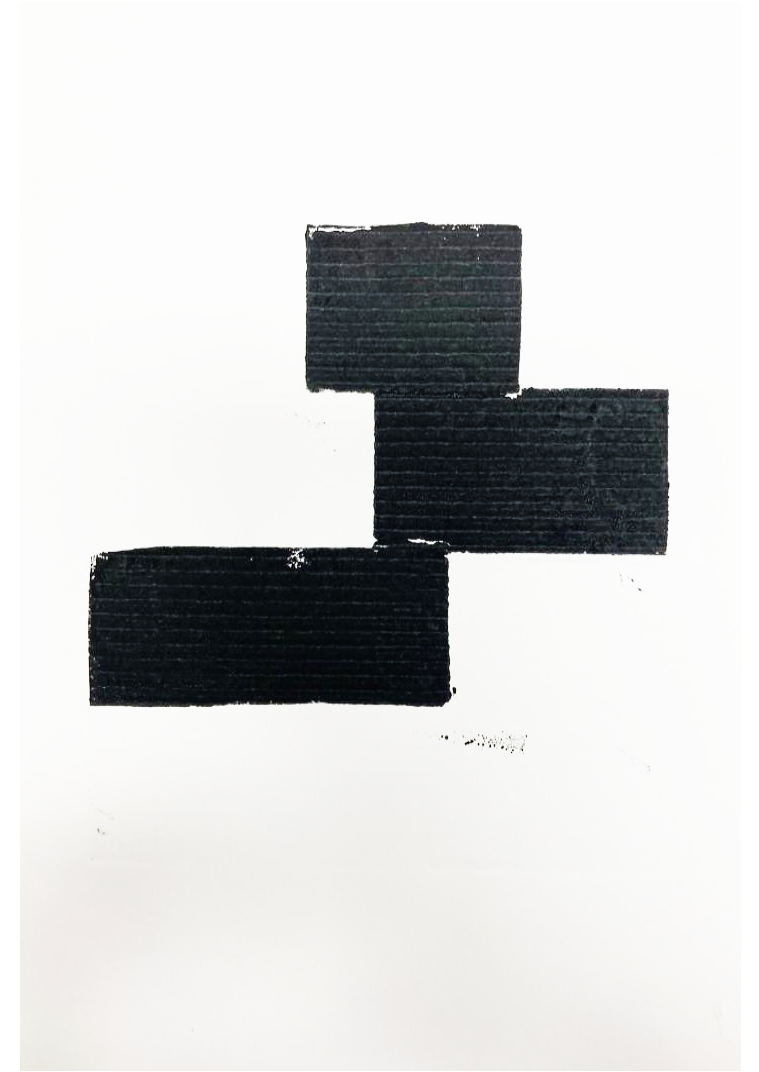
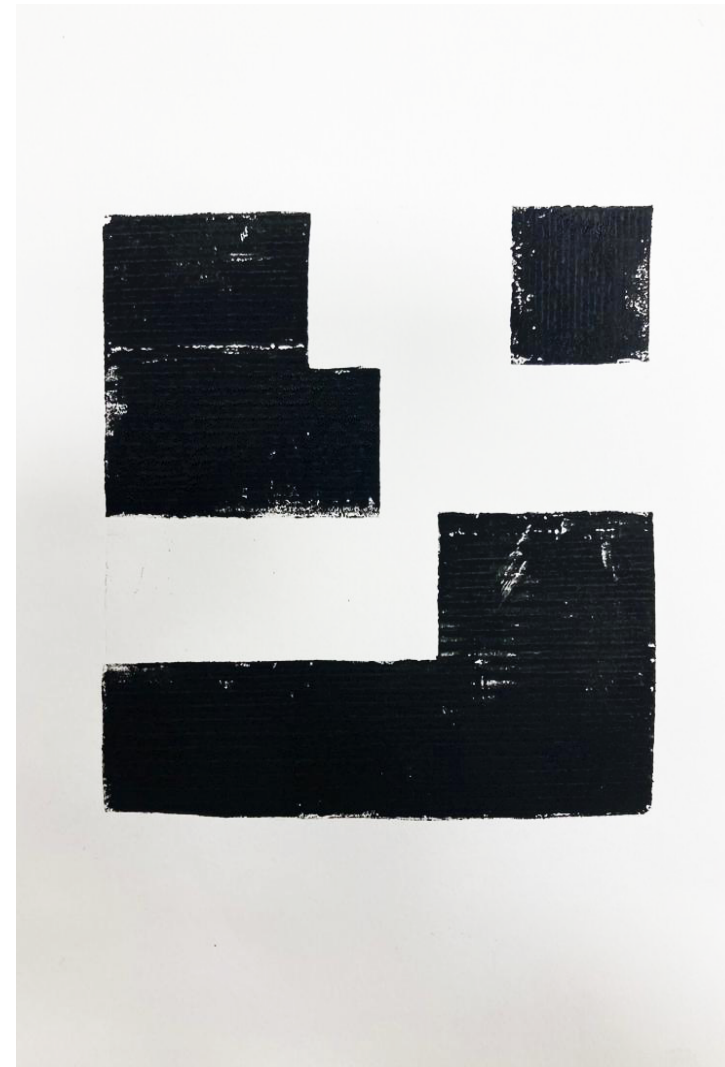

Figura 34 y 35. Irene (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

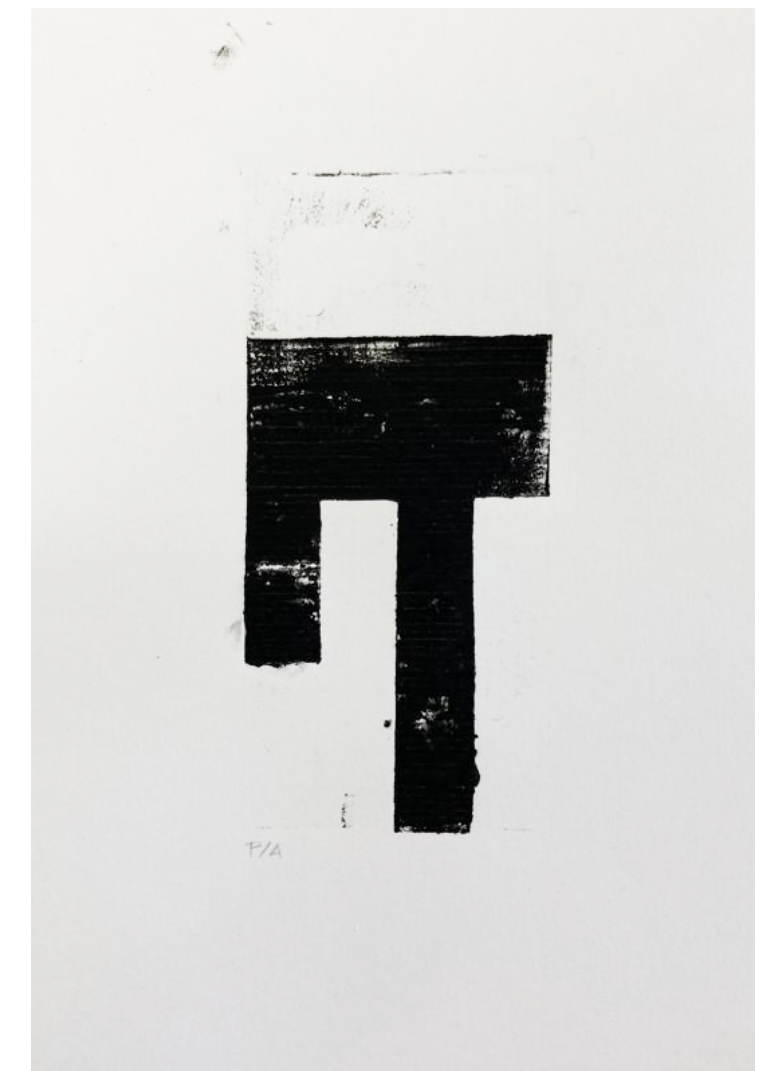
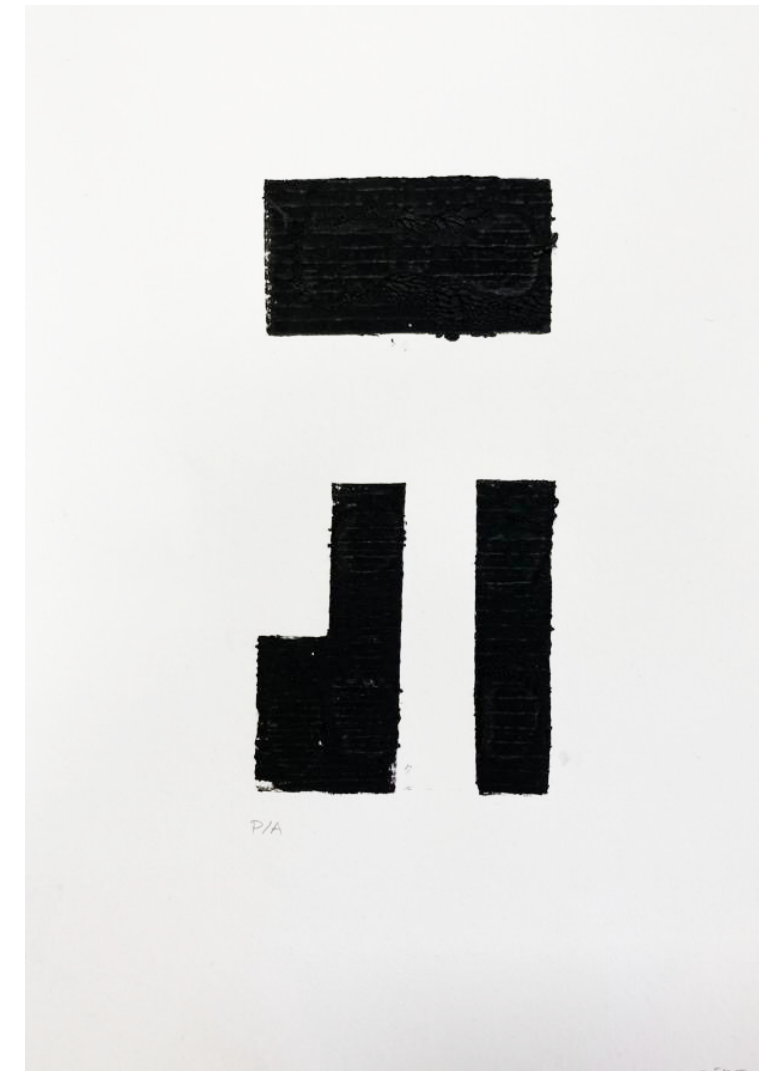

Figura 36 y 37. Juan (2022). Fotoensayo, *Positivo, negativo*.

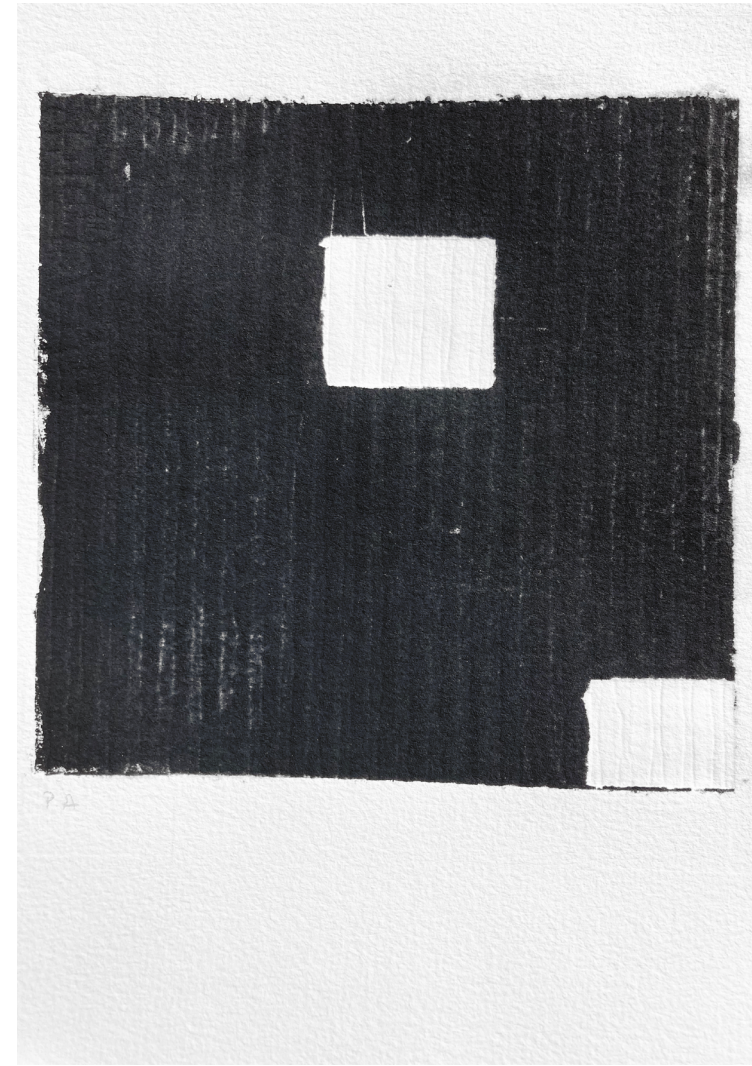

Figura 38. Autora (2022). Cita visual. *Configurando el vacío*.

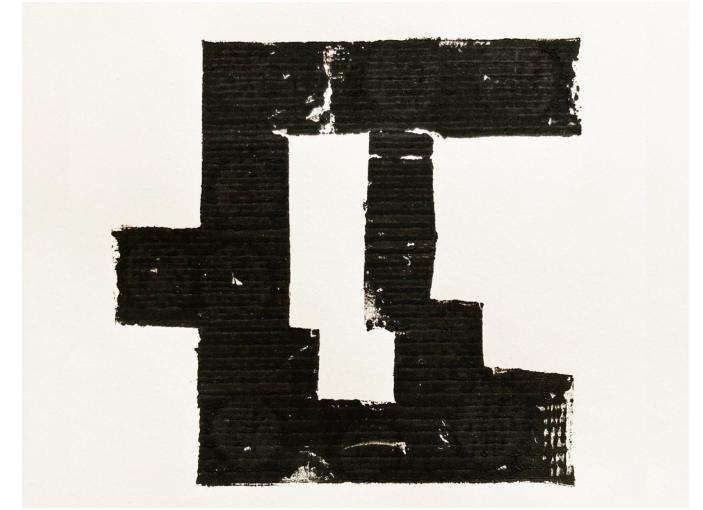

Figura 39. Noa (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

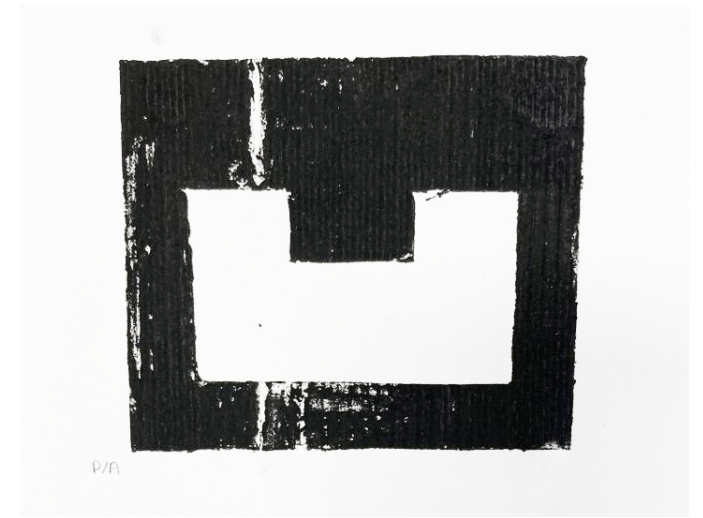

Figura 40. Paula (2022). Fotoensayo, *Construir con vacío*.

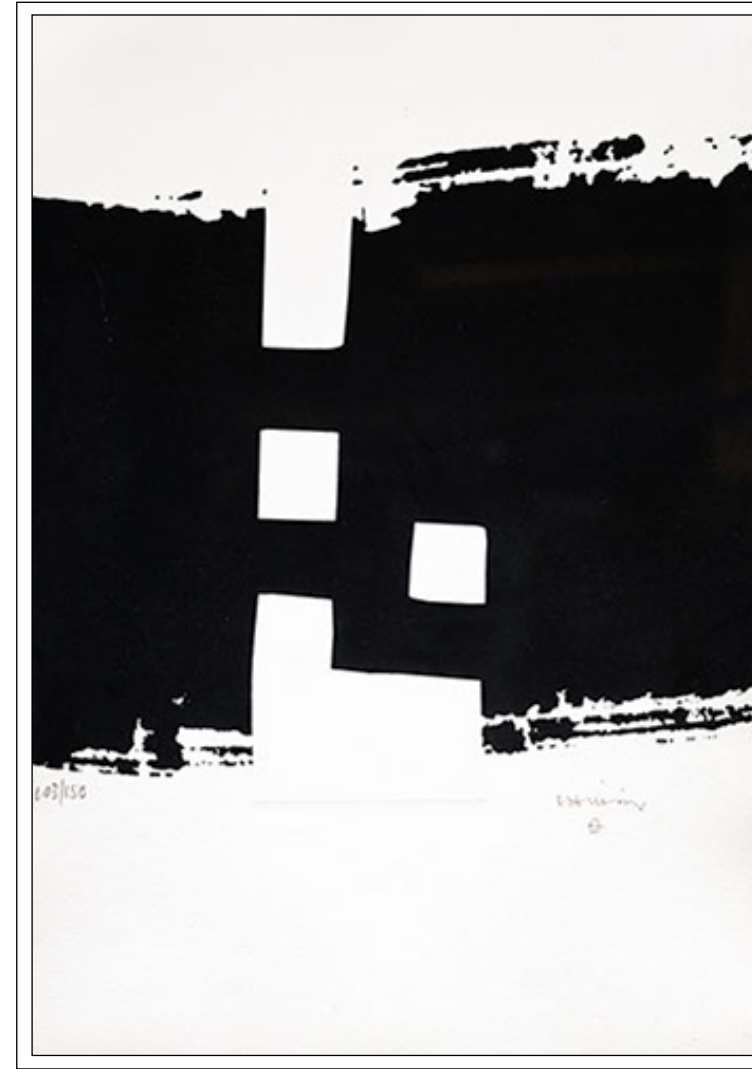

Figura 41. Cita visual. Chillida (1995). Museo Casa de La Moneda, Madrid.

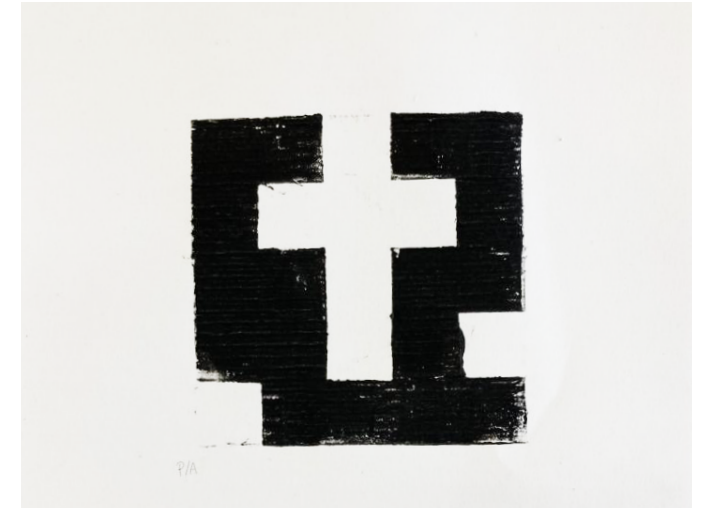

Figura 42. Denis (2022). Fotoensayo, *El vacío en cruz*.

Figura 43. Ashley (2022). Fotoensayo, *El vacío en espiral*.

5.1. CRITERIOS EVALUACIÓN

De qué manera podemos evaluar las actividades de plástica

Para poder evaluar los resultados primero se establecen los puntos importantes dentro del proceso de creación y ejecución del ejercicio. Esto no sólo ayuda al docente, también al alumnado que puede intuir qué aspectos se valorarán en la evaluación y a qué debe prestar más atención. La evaluación forma parte integrante del proceso educativo. Es importante que se tenga en cuenta que es un proceso continuo, y debe ser entendido como un ejercicio más dentro del proceso de aprendizaje educativo, con el fin no sólo de valorar los resultados obtenidos en función de las competencias adquiridas y los objetivos alcanzados a través de las asignaturas, sino de analizar la progresión. En conclusión, la Evaluación pretende en su fin más completo, valorar si existe o no, aprendizaje significativo.

Es importante, que sea inicial, formativa, sumativa y que haya autoevaluación y coevaluación. Por ello, tiene una función reguladora, ayudando a establecer el punto donde se encuentran los alumnos/as para facilitar el paso siguiente. Es importante evaluar al alumnado, pero también que se evalúe a sí mismo para que pueda reflexionar sobre su proceso de aprendizaje (metacognición). Consecuentemente, sería conveniente que el alumnado evalúe al docente y que el mismo docente reflexione también sobre su trabajo y los aspectos a mejorar de éste.

Los tipos de evaluación que utilizaremos serán: la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La heteroevaluación: es la evaluación en la cual el docente evalúa al alumno/a. Esto permite que el docente tenga información

sobre el aprendizaje de sus alumnos, y si se produce al inicio de la actividad, como en este caso, permite saber el punto en el que se encuentran sus alumnos para programar mejor la actividad, así como para poder valorar su progreso. Utilizaremos una encuesta para ver sus conocimientos en la materia, conocer sus intereses y el punto de partida inicial. Esto se realizará a través de una encuesta con preguntas de respuesta cerrada. La coevaluación es un proceso en el cual se valoran entre alumnos unos aspectos predefinidos por el docente de forma previa. En este tipo de evaluación se produce feedback que ayuda a mejorar. Se realizará de forma anónima de forma escrita, será cualitativa y cuantitativa. Por último, la autoevaluación: La autoevaluación es un método de evaluación mediante el cual una persona se evalúa a sí misma. Es la que más potencia el proceso de metacognición y la que puede hacer reflexionar de forma más autónoma sobre el progreso y aprendizaje adquirido. Esta autoevaluación se realizará de forma oral entre el docente y el alumno; así potenciaremos la parte reflexiva del alumnado hacia su actitud y aptitud. Lo fundamental, a la hora de evaluar es realizarla mediante distintos métodos pedagógicos que muestren distintos tipos de resultados. Para la creación de esta rúbrica, la relacionaremos con la Taxonomía de Bloom y sus diferentes niveles de aprendizaje significativo. Los niveles son: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Siendo el último, el nivel que más aprendizaje significativo comprende.

Los contenidos a evaluar están relacionados con las competencias del currículum. En este caso se trabajan son las siguientes:

- Competencia Digital. (CD)
- Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor. (SIEE)
- Competencia de Aprender a Aprender. (CAA)
- Consciencia y Expresiones Culturales. (CEC)

La evaluación se divide en cuatro *ítems*, los cuales corresponden con las partes del ejercicio de la actividad diseñada: bocetaje, escultura, collagraph y la presentación explicativa del proceso creativo que es de carácter opcional. Los contenidos corresponden con los normativos para esta etapa educativa, y tienen un porcentaje de valor en el proceso y resultado de la evaluación correspondiendo con la complejidad del ejercicio.

Cabe destacar que la planificación, ejecución y evaluación de la actividad se realizará de forma que potencie la inclusión de la totalidad del alumnado, así como que atienda la diversidad e intereses de todos. Dicha información queda registrada en la siguiente tabla:

EVALUACIÓN	CONTENIDOS A EVALUAR	VALORACIÓN
BOCETAJE	Expresión gráfica Complejidad de la propuesta Representación del vacío referenciada al artista	20%
ESCULTURA	Proceso de vaciado Resultado del vaciado Proporciones adecuadas Uso de la escayola de forma que realce el resultado	40%
COLLAGRAPH	Uso de la técnica de forma correcta y desarrollo correcto de la matriz. Buena ejecución del Collagraph. Representación del concepto en negativo y positivo.	40%
PRESENTACIÓN EXPLICATIVA DEL PROCESO	Explicación del proceso de forma visual y textual. Consecución del concepto representado en el proceso y resultado final.	OPCIONAL

Tabla 05. Autora (2022). Criterios de evaluación de la actividad diseñada.

Las artes plásticas y la educación artística son un ámbito en el cual la abstracción está presente constantemente y es precisamente dicha abstracción la que hace difícil la labor docente. A pesar de que el dibujo y el arte está presente desde el inicio de la evolución humana, poca es la importancia que se le ha otorgado en comparación a las especialidades científicas y todo esto se refleja en el ámbito educativo cuando el arte es una forma de entender el mundo desde la creación, la experimentación y la percepción y éstas son cualidades que se requieren tanto en la educación secundaria como en el desarrollo de una carrera profesional. Además, en escultura no se suelen trabajar los conceptos abstractos y las técnicas húmedas aditivas, que son herramientas que facilitan la reflexión.

Concluyendo este trabajo final de máster, los resultados obtenidos y el proceso de investigación han resultado gratificantes desde el inicio. Además, se ha conseguido obtener unos resultados que potencian este trabajo de investigación. Podemos decir que el ejercicio ayuda a reflexionar sobre la obra de arte y fomenta la creatividad ya que se trabaja con material manipulativo, cuyos beneficios son numerosos, creando una experiencia estética.

A pesar de la complejidad del concepto y del ejercicio, se han conseguido los objetivos planteados desde el inicio. Esto ha sido gracias a la previa planificación metodológica y artística. Se ha escogido con detalle la información que se muestra al alumnado, así como los materiales y el proceso artístico que se quiere. Desde el inicio se muestra la obra del artista más representativa, con conceptos claros y marcando el camino para comenzar el proceso artístico y creativo. Se comienza

con una sesión de motivación con parte teórica para proceder a la parte inicial del ejercicio. Se ha tenido presente en todo momento la forma de trabajar del artista de referencia, siendo el resultado final, fruto de la reflexión y el pensamiento más crítico e intuitivo posible. Se ha fomentado el pensamiento divergente y la forma de trabajar ha estado basada en el concepto de Taller. Por un lado el alumnado ha conseguido crear piezas que representan claramente el concepto del vacío con una reminiscencia clara del artista y por otro, han sabido representar el vacío mediante el Collagraph.

La actividad ha posibilitado la experimentación de las posibilidades de la técnica de estampado escogida siguiendo unas instrucciones claras vinculando la experiencia estética con la educación artística. Todos concluyen que la reflexión final sobre la mejor técnica de representación del vacío es clave para una comprensión final y completa del ejercicio.

Concluimos por tanto en que existe enseñanza artística y se ha seguido una metodología artística, ya que las instrucciones son claras y están cronológicamente planificadas fomentando la autoexpresión. Se estudia el artista a través de su obra y no se busca una repetición de la misma, si no una interpretación de ésta.

Se cumplen los objetivos mencionados al principio de este Trabajo Final de Máster, así como los objetivos de la actividad diseñada.

ESCULTURA

Figura 44. Denis (2022). Fotoensayo, *El vacío en cruz*.

Figura 45. Cita visual. Chillida (2022). extraído de la revista AD.

Figura 46. Juan (2022). Fotoensayo, escultura *El elemento ausente*.

Figura 47. Sebastián (2022). Fotoensayo, *Vacío*.

Figura 48. Autora (2022). Cita visual, *El vacío como materia*.

Figura 49. Irene (2022). Fotoensayo, *El elemento ausente*.

COLLAGRAPH

Figura 50. Denis (2022). Fotoensayo, *El vacío en cruz.*

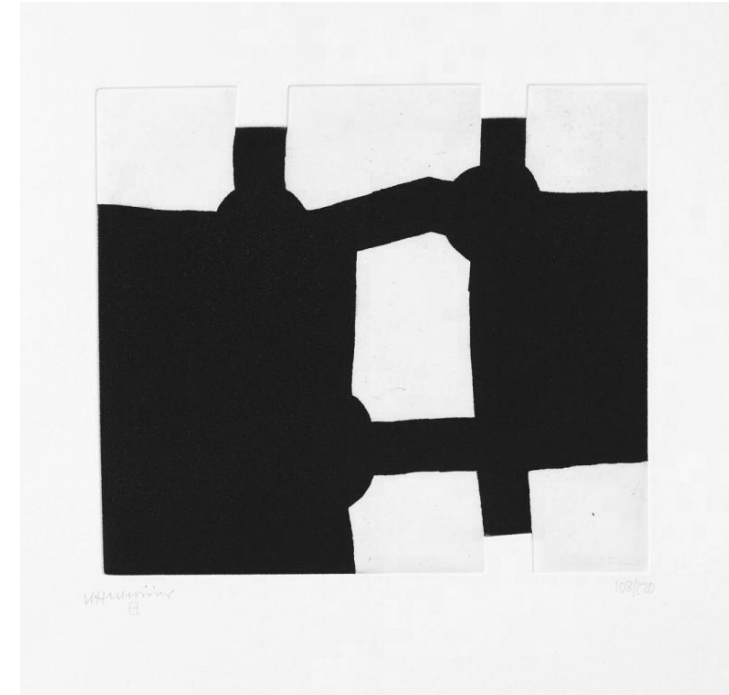

Figura 51. Cita visual. Chillida (2000). extraído del *Libro Aromas.*

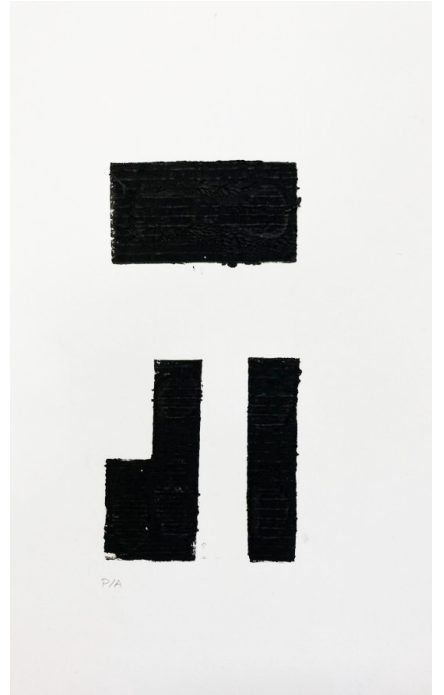

Figura 52. Juan (2022). Fotoensayo, *Positivo, negativo.*

Figura 53. Denis (2022). Fotoensayo, *El vacío en cruz.*

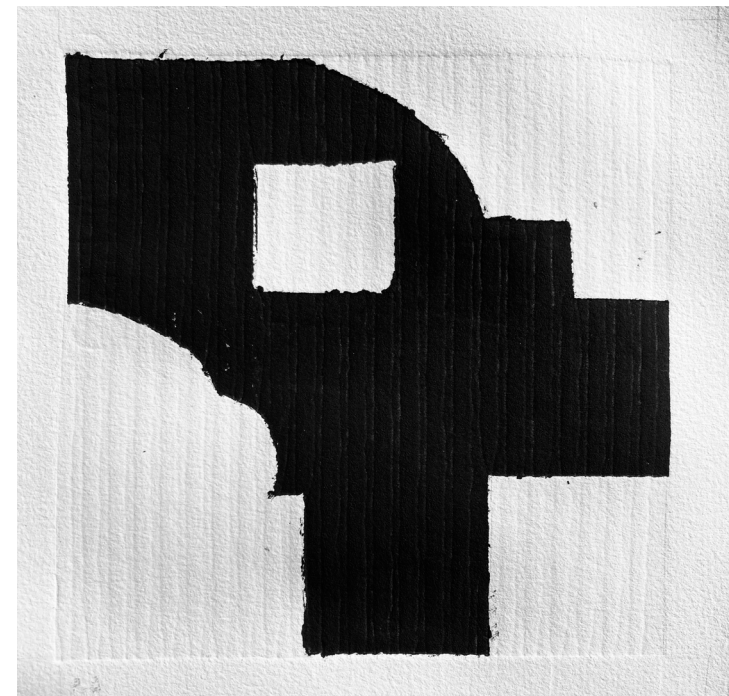

Figura 54. Autora (2022). Cita visual, *El vacío como materia.*

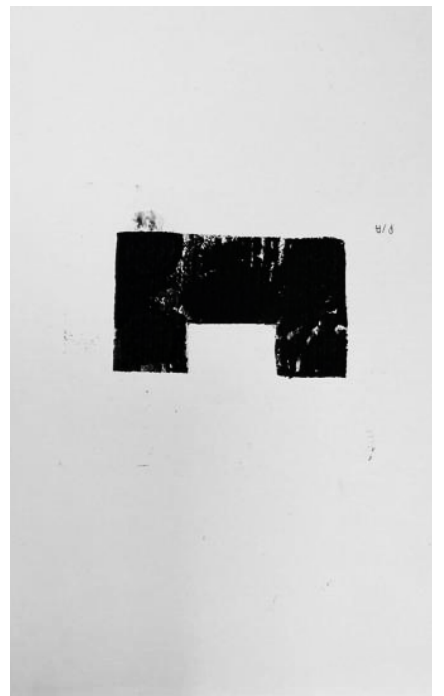

Figura 55. Paula (2022). Fotoensayo, *Construir con vacío.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barañano, K. (1983). El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX. *Revista de Ciencias Bizkaiko ForuAldundia*, 1, 1-88.
- Bassat, L. (2019). *La creatividad*. Editorial Conecta.
- Bauman, Z. (2016). *Sobre la educación en un mundo líquido*. Paidós.
- Bilbao, A. (2015). *El cerebro del niño explicado a los padres*. Editorial Plataforma Actual.
- Chillida, E., & Fernández, N. (2019). *Escritos*. La Fábrica.
- Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, 29313-29424. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229>
- De Ory, J. (2014). *Chillida, el desocupador del espacio*. *Escritura e imagen*, 10 (1), 366-371.
- Dewey, J. (1934). *El arte como experiencia*. Paidós.
- Efland, A. (2002). *Una historia de la educación del arte*. Barcelona, Paidós.
- Eisner, W. (1998). *Educación la visión artística*. Paidós.
- Fernández Morillas, A., & Genet, R. (2017). *La mirada expandida: el fotoensayo como herramienta en arquitectura*. *Revista SOBRE*, 3, 39-54. <https://doi.org/10.30827/5495>
- Goodman, N., & Cabanes, J. (2010). *Los lenguajes del arte*. Paidós.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 340, de 30 de diciembre de 2020, 122868-122953. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>
- López Bahut, E. (1970). El relieve de Jorge Oteiza en la planta baja de su vivienda en Irun: escultura, arquitectura y espacio público. *Bac Boletín Académico*. *Revista De Investigación Y Arquitectura Contemporánea*, 4, 33-42. <https://doi.org/10.17979/bac.2014.4.0.1007>
- Lowenfeld, V., & Lambert Brittain, W. (1947). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelusz.
- Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Málaga: Aljibe.
- Viadel, R. y Roldán, J. (2017). *Ideas visuales. Investigación basada en artes e investigación artística*. Univ. de Granada.
- Viadel, R. y Roldán, J. (2020). *Aprendiendo a enseñar artes visuales*. Tirant Humanidades.s
- Navalporto, N. (2010). *El hueco como herramienta del trabajo escultórico*. [Tesis doctoral, Complutense de Madrid]. E-Prints UCM. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/12350/1/T32794.pdf>
- Salazar Jaramillo, J. (2016). La crisis educativa: una herencia con la que se enfrenta el siglo XXI.. *International Journal Of Developmental And Educational Psychology*. *Revista INFAD De Psicología*, 3(1), 611. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v3.542>

