

UNIVERSITAT
JAUME·I

TRABAJO DE FINAL DE GRADO EN
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL

EXPERIENCIAS ESTÉTICAS CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN
EDUCACIÓN INFANTIL. UNA PROPUESTA BASADA EN
METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS DE ENSEÑANZA.

Alumna: Lia Marín de Zayas

Tutora de TFG: Paloma Palau Pellicer

Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica

Curso Académico: 2022-2023

RESUMEN

El objetivo principal de este estudio se centra en la implementación en el aula de las obras de dos autores valencianos Pablo Bellot y Rafaela Pareja. A través de estas creaciones, trabajamos con niños/as en dos actividades principales: la aplicación de pintura arrastrada sobre un lienzo en posición vertical y el modelado y deformación de figuras de plastilina para crear una exposición escultórica. Ambas obras comparten la característica principal de ser monocromáticas, con la pintura en negro y la escultura en blanco.

Las actividades se llevaron a cabo con 20 niños/as de 4 años en el Colegio Santa Quiteria, ubicado en Almazora, un pequeño pueblo en la provincia de Castellón de la Plana. El uso de las Metodologías Artísticas de Enseñanza afecta a los resultados obtenidos potenciando la capacidad expresiva de los niños /as a partir de instrucciones concretas como la dirección del trazo o el modelado de figuras.

PALABRAS CLAVE

Arte contemporáneo, Educación Infantil, Monocromía, Experiencia estética, Juego, Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE)

ABSTRACT

The main objective of this study focuses on the implementation of two works by the authors Pablo Bellot and Rafaela Pareja in the classroom. Through these creations, we work with children in two main activities: the application of dragged paint on a canvas in a vertical position and the modelling and deformation of plasticine figures to create a sculptural exhibition. Both works share the main characteristic of being monochromatic, with the paint in black and the sculpture in white.

The activities were carried out with 20 children aged 4 years old in the Santa Quiteria School, located in Almazora, a small town in the province of Castellón de la Plana. The use of Artistic Teaching Methodologies affects the results obtained by enhancing the expressive capacity of the children based on specific instructions such as the direction of the line or the modelling of figures.

KEYWORDS

Contemporary art, Early Childhood Education, Monochromy, Aesthetic experience, Play, Artistic Methodologies in Education (MAE)

ÍNDICE

1. INTERÉS DEL TEMA Y ANTECEDENTES

- 2.1 ¿Qué es el arte contemporáneo?
- 2.2 ¿Qué importancia tiene el arte en la Educación Infantil?
- 2.3 Evaluación de la enseñanza del arte contemporáneo en educación infantil.
- 2.4 Limitaciones y retos de la inclusión del arte contemporáneo en la educación infantil.
- 2.5 Referentes artísticos principales en los que se basa el proyecto.

2. OBJETIVOS

3. CONTEXTO

- 4.1 Escolar
- 4.2 Aula

4. METODOLOGÍA

5. DESARROLLO

- 5.1 Pintura abstracta basada en el arrastrado de negro sobre blanco
- 5.2 Esculturas redondas blancas atravesadas

6. RESULTADOS

- 6.1 Pintura abstracta basada en el arrastrado de negro sobre blanco
- 6.2 Esculturas redondas blancas atravesadas

7. CONCLUSIONES

- 7.1 Pintura abstracta basada en el arrastrado de negro sobre blanco
- 7.2 Esculturas redondas blancas atravesadas

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTERÉS DEL TEMA Y ANTECEDENTES

2.1 ¿Qué es el arte contemporáneo?

En el arte contemporáneo existen diferentes movimientos artísticos surgidos en las últimas décadas, como el arte conceptual, el arte minimalista, el arte pop, el arte de la posmodernidad, entre otros. Estas corrientes han planteado nuevas formas de entender el arte y han cuestionado las ideas tradicionales sobre la creación y el consumo artístico.

Bourriaud ha descrito el arte contemporáneo como una forma de crear situaciones y relaciones en lugar de objetos físicos. En su libro "Estética relacional", Bourriaud argumenta que el arte contemporáneo se enfoca en la creación de interacciones y relaciones sociales, y que el papel del artista es actuar como un facilitador de estas relaciones.

El arte contemporáneo busca crear experiencias interpersonales en las que los espectadores pueden participar y construir significado. En este sentido, el arte contemporáneo se enfoca en la creación de una "comunidad estética" en la que el arte puede ser una forma de comunicación y encuentro social. (Bourriaud, 2002).

A su vez, en el arte contemporáneo, también podemos encontrar una gran variedad de temas y motivos que reflejan las inquietudes y preocupaciones de la sociedad actual, como la globalización, la identidad, la tecnología, la ecología, entre otros. Además, el arte contemporáneo se caracteriza por su interdisciplinariedad y su capacidad para fusionar diferentes formas de expresión artística y tecnológica.

Por otro lado, Rosalind Krauss ha argumentado que el arte contemporáneo se caracteriza por su relación con la teoría y la filosofía, y que los artistas contemporáneos a menudo utilizan la teoría como una forma de reflexionar sobre su propia práctica artística.

En su libro "La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos", Krauss argumenta que el arte contemporáneo se ha alejado de la originalidad y la novedad como valores centrales, y en su lugar se enfoca en la relación del arte con la historia del arte y la cultura en general. (1994)

En conclusión, el marco teórico del arte contemporáneo se refiere a las teorías, corrientes y conceptos que han surgido en el ámbito del arte en las últimas décadas, y que han influido en la producción y el consumo de las producciones artísticas contemporáneas.

"El arte contemporáneo ofrece la posibilidad de explorar nuevas formas de expresión, sin limitaciones ni prejuicios, y de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en los niños y niñas"

(M. Rodríguez, 2019).

2.2 ¿Qué importancia tiene el arte en la Educación Infantil?

Es imposible negar la importancia que tiene el arte en el desarrollo de cualquier individuo. Es por ello que su descubrimiento, enseñanza y experimentación cobran suma importancia en edades tempranas.

"La inclusión del arte contemporáneo en la educación infantil favorece el desarrollo de la imaginación, la exploración y la experimentación, habilidades necesarias para el aprendizaje y la vida cotidiana"
(P. García, 2018).

Incluir el arte en la educación infantil es fundamental porque aporta múltiples beneficios en el desarrollo integral de los niños y niñas. Algunas de las razones por las que el arte debería estar considerado imprescindible en la educación de los infantes según Elliot W. Eisner, en su libro *"El arte y la creación de la mente"* (2004) son :

1. Fomenta la creatividad: El arte es una herramienta para estimular la creatividad de los niños y niñas, permitiéndoles explorar su imaginación y expresarse de forma libre y original.
2. Desarrolla habilidades motoras y sensoriales: Las actividades artísticas, como el dibujo, la pintura y la escultura, permiten a los niños y niñas desarrollar sus habilidades motoras finas y su sensibilidad sensorial.
3. Potencia el pensamiento crítico: El arte fomenta el pensamiento crítico en los niños y niñas, ya que les permite analizar y reflexionar sobre diferentes perspectivas y puntos de vista.
4. Fomenta la autoexpresión y la autoestima: A través del arte, los niños y niñas pueden expresar sus emociones y sentimientos, lo que les ayuda a construir una autoimagen positiva y a desarrollar su autoestima.
5. Promueve la inclusión y la diversidad: El arte es un medio para promover la inclusión y la diversidad, ya que permite a los niños y niñas expresar sus diferencias y a valorar la diversidad cultural y artística.

"La educación en arte contemporáneo permite que los niños y niñas desarrollen la capacidad de interpretar y comprender la realidad desde múltiples perspectivas"
(J. M. González, 2015).

Abad Molina, J., (2009) argumenta a favor de la utilización de las prácticas artísticas contemporáneas para fomentar experiencias significativas en la educación infantil, concretamente en la etapa de 3 a 6 años. Se propone que estas prácticas estén basadas en la transformación de los espacios y los objetos y se fundamenten en los procesos performativos desde la acción corporal, la metodología socio constructivista de proyectos y la experiencia estética.

2.3 Evaluación de la enseñanza del arte contemporáneo en educación infantil.

Algunos autores como Juan José Jové (2010) destacan la importancia de evaluar el proceso de aprendizaje y no sólo el resultado final de la obra de arte. Según Jové, la evaluación debe centrarse en la comprensión del proceso creativo del niño, valorando su capacidad de experimentación y exploración a través de diferentes materiales y técnicas.

Por su parte, Elliot Eisner (1992) señala que la evaluación de la enseñanza del arte contemporáneo debe ser holística y multidimensional, teniendo en cuenta aspectos como la capacidad de observación, la imaginación, la creatividad y la capacidad de expresión del niño.

Además, según Roldán, Marín-Viadel y Cálix (2021), es importante que la evaluación en el aprendizaje del arte contemporáneo en educación infantil no sea únicamente una evaluación cuantitativa basada en la técnica y la habilidad manual del niño, sino que también debe tener en cuenta la capacidad de interpretar, reflexionar y contextualizar las obras de arte.

Clara Barneix (2010) sostiene que en la evaluación del aprendizaje del arte contemporáneo en educación infantil se deben considerar no solo los productos finales, sino también los procesos, experiencias y reflexiones que los niños y niñas han tenido a lo largo del proceso creativo. En este sentido, es importante tener en cuenta las diferentes formas de expresión artística que pueden ser utilizadas, así como la participación activa y autónoma del niño o niña en su propio proceso de aprendizaje.

Por otro lado, Miguel Ángel Sánchez y Rocío Sánchez-Escalonilla (2013) consideran que la evaluación debe enfocarse en la comprensión de la obra de arte contemporáneo, tanto a nivel formal como conceptual, y en el grado de implicación y participación del niño o niña en el proceso de creación. Además, destacan la importancia de la reflexión crítica y el diálogo en la evaluación, ya que permiten la identificación de fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Finalmente, Ana Martínez y Mónica Zaccagnini (2014) proponen una evaluación centrada en la reflexión y la autocrítica, a partir del análisis de los procesos creativos, los productos finales y la participación del niño o niña en el proceso de aprendizaje. Para ello, sugieren el uso de rúbricas, diarios de proceso y entrevistas, como herramientas para evaluar la comprensión y aplicación de los conceptos artísticos y la capacidad para expresarse y reflexionar críticamente sobre su propia obra y la obra de otros.

En conclusión, la evaluación de la enseñanza del arte contemporáneo en educación infantil debe ser una evaluación holística, multidimensional y centrada en el proceso creativo del niño, que valore su capacidad de experimentación, exploración, observación, imaginación, creatividad, expresión, interpretación, reflexión y contextualización.

2.4 Limitaciones y retos de la inclusión del arte contemporáneo en la educación infantil.

La inclusión del arte contemporáneo en la educación infantil presenta una serie de limitaciones y retos que han sido abordados por diversos autores. En primer lugar, las limitaciones en la formación del profesorado ya que, los docentes de educación infantil, en su mayoría, no tienen una formación específica en arte contemporáneo. Según Elliot Eisner, esto implica que los maestros pueden sentirse inseguros a la hora de abordar este tipo de arte en el aula, y pueden carecer de herramientas para interpretarlo y enseñarlo de manera adecuada. (2002)

En segundo lugar, encontramos dificultades en la comprensión del arte contemporáneo por parte de los niños. Algunos autores, como Ana Mae Barbosa, señalan que el arte contemporáneo puede resultar complejo para los niños debido a su carácter abstracto y a la falta de referencias concretas. Según Barbosa, es importante que los docentes seleccionen obras de arte contemporáneo que sean accesibles para los niños, y que utilicen estrategias pedagógicas que les permitan comprender su significado.(1996)

En tercer lugar, la resistencia social y cultural al arte contemporáneo. David Elliott destaca que la inclusión del arte contemporáneo en la educación infantil puede encontrar resistencia en algunos sectores de la sociedad, que pueden considerarlo como algo elitista o incomprensible. Según Elliott, es importante que los docentes y los responsables educativos promuevan una educación artística que fomente la apreciación y la comprensión del arte contemporáneo, y que lo contextualice dentro de los cambios culturales y sociales de la época. (1997)

Por último, la escasa presencia del arte contemporáneo en los currículos. Algunos autores, como Jane Addams Allen, señalan que el arte contemporáneo tiene una presencia limitada en los currículos educativos de muchos países, lo que dificulta su inclusión en la educación infantil. Según Allen, es necesario que se promueva una revisión de los programas educativos para dar cabida al arte contemporáneo y para asegurar que los niños tengan acceso a él desde edades tempranas. (2012)

En definitiva, la inclusión del arte contemporáneo en la educación infantil es un reto que implica superar barreras formativas, culturales y pedagógicas, y que requiere de la implicación activa de los docentes y de los responsables educativos.

2.5 Referentes artísticos principales en los que se basa el proyecto.

En primer lugar, destacamos que los artistas contemporáneos pertenecen a la colección de Arte Contemporáneo Valenciano creada desde 2018. La obra de Pablo Bellot se caracteriza por una estética minimalista y una exploración de los límites del espacio y la percepción. En este caso, la obra escogida, se titula “Estudio de Caminante 90” (2015), y se trata de una composición de cuatro pinturas sobre lienzo y tres sobre papel creadas en diferentes formatos. Para realizar nuestra actividad nos centraremos en la de mayores dimensiones.

Figura 2.5.1. Bellot, P. (2015). Cita Visual.

Como afirma el propio artista, Bellot; “Caminante es un proyecto que describe el ahora, la imposibilidad de la imagen y lo anti visual como reflejo del momento contemporáneo” (2022). La obra está compuesta por dos colores únicamente. El blanco del lienzo y el negro perteneciente a la creación.

En segundo lugar, usaremos como referente, a la artista Rafaela Pareja. La obra escogida es “Anatomías” creada en el año 2014. Se trata de una instalación escultórica formada por diferentes piezas de porcelana con incrustaciones.

Se caracteriza por la monocromía dado que el lienzo de exposición es blanco, las piezas ovaladas son blancas y del mismo modo, las incrustaciones son blancas. Según Rafaela, la obra es fruto del “análisis de lo cotidiano y de la observación de la naturaleza”. (2014)

Figura 2.5.2 Pareja, R. (2014). Cita Visual.

2. OBJETIVOS

- Comprender a partir del juego formas de expresión artística.
- Implementar acciones en gran formato como estrategia educativa.
- Manipular materiales con fines artísticos trabajando el apretado y arrastrado.
- Producir obras nuevas comprendiendo la monocromía como cualidad expresiva.
- Utilizar su cuerpo como una herramienta expresiva vinculada al arte contemporáneo.

3. CONTEXTO

4.1 ESCOLAR

El centro educativo ordinario en el que me encuentro es de carácter público y consta de educación infantil de segundo ciclo y primaria con tan solo una línea.

El colegio Santa Quiteria se encuentra en la localidad de Almazora, perteneciente a Castellón de la Plana desde el año 2010. Está localizado de forma provisional desde entonces, en las afueras en un barrio, donde podemos encontrar desde un nivel cultural y económico medio-bajo a un nivel cultural y económico medio-alto. Actualmente cuenta con una gran variedad de alumnos, en total 192, de los que más de la mitad son niños inmigrados, con riesgo social y escolarización irregular.

Depende de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana. El mantenimiento corre a cargo del Ayuntamiento de la ciudad.

Los niveles educativos están divididos según las lenguas en:

- Educación infantil, 1º y 2º ciclo de primaria: 60% valenciano, 26% castellano y 12% inglés.
- Educación primaria: 58% valenciano, 25% castellano y 18% inglés.

El centro en su creación contemplaba dos líneas, una PIP y otra PIL (curso 2010-2011). Actualmente es un centro de una línea completa. Desde su creación, ha estado en una permanente reforma determinada por la Conselleria de Educación. En estos momentos, está implantado el Programa de Educación Plurilingüe e intercultural.

El centro se encuentra de forma provisional instalado con aulas prefabricadas ya que está en construcción. El colegio cuenta ahora mismo con 450 metros cuadrados divididos en:

- Aulas de Educación Infantil/Primaria: 3 grupos de infantil y 6 de primaria
- Aula PT: 1
- Aula AL: 1
- Despacho equipo directivo: 1
- Sala profesores: 1 (utilizada como aula de desdoblamientos, religión...)
- Conserjería: 1
- Comedor: 1
- Lavabos Profesores: 1
- Lavabos Infantil: 2
- Lavabos Primaria: 2
- Almacén de limpieza: 1
- Usos múltiples: 1 (utilizada como aula de inglés y artística)

4.2 AULA

Nuestra aula de 4 años se encuentra situada en un barracón, contigua a la de 3 y 5 años. Nada más entrar a mano derecha encontramos una puerta por la que se accede al baño, común para los niños de 4 y 5 años. En la pared a mano derecha dentro de la clase, encontramos las perchas de los niños donde, al llegar, cuelgan su saquito y su mochila. A su lado, en una de las esquinas encontramos una pequeña asamblea formada por una mesa redonda, una hamaca, una alfombra y una pequeña biblioteca. Justo en el centro de la clase están colocadas 8 mesas agrupadas de 4 en 4, donde los niños se sientan para trabajar. Están divididos en 4 equipos por colores, rojo, azul, amarillo y verde. El aula cuenta con dos pizarras una de tiza y una digital, un proyector y un ordenador; además el centro pone a disposición de las clases tabletas para realizar juegos interactivos. Los niños también disponen de casilleros donde tienen escritos su nombre, este es el lugar donde guardan las fichas que hacen. Por último, el material está repartido por la clase en estanterías y armarios, los juegos, rotuladores, lápices, puzles, juguetes...

Por lo que respecta al alumnado, se trata de un aula de 20 niños (14 niños y 6 niñas). Es una clase que poco a poco se ha ido relacionando y conociendo, adquiriendo confianza y estableciendo relaciones entre ellos. Aunque tienen casi 4 años todos, en ocasiones les cuesta establecer relaciones muy marcadas a pesar de ello, ya se observan algunas amistades más sólidas. Incluso observamos que algunos niños reclaman la atención de sus compañeros si estos juegan con alguien más aparte de ellos.

En cuanto a los conflictos que podemos encontrar, por lo general son conflictos sin importancia fruto de su inmadurez y su incapacidad para dialogar para solucionar los problemas. A excepción de un niño que tenía graves problemas de conducta y, al enfadarse, reaccionaba pegando o lanzando cosas a los compañeros incluso a las profesoras.

Respecto a su autonomía, son capaces de ir al baño solos, se ponen y quitan la chaqueta y la bata, sacan el almuerzo ellos solos, ya recogen los juguetes... Sin embargo son alumnos que deben tener constantemente la figura del adulto para que hagan cualquier actividad y les cuesta mucho tomar la iniciativa. A la hora de trabajar, les cuesta realizar actividades en gran grupo, ya que les cuesta mucho mantener la atención en este tipo de actividades. Cuando las actividades se realizan en pequeño grupo se muestran más motivados y más concentrados a la hora de participar. En cuanto a los niveles de aprendizaje, es un aula con diferentes niveles, pero en general, debido a su bajo nivel lingüístico, también tienen un nivel de aprendizaje bastante bajo.

4. METODOLOGÍA

Desde el punto de vista de Roldán y Marín-Viadel “siguiendo el argumento de Eisner (2002), la mejor aportación que las artes visuales pueden realizar al conjunto del proceso educativo debería estar centrada en aquello que es distintivo de las artes. la creación de nuevas imágenes visuales que sean inteligentes, emocionantes y seductoras.” (Roldán, Marín-Viadel, 2018) Otra forma de entender el concepto Metodologías Artísticas de Enseñanza corresponde a los proyectos educativos en los que un/a artista profesional se incorpora al aula de clase, durante unas horas, días o semanas, para convertirse en el principal agente inductor de las actividades creativas. Las Metodologías Artísticas de Enseñanza se caracterizan por:

- ❖ Proponer el contacto directo con obras de arte contemporáneo. El arte es conocimiento y la obra artística es un objeto inteligente de cuya comprensión se deducen informaciones relevantes para el aprendizaje.
- ❖ Diseñar acciones artístico-pedagógicas en torno a las obras de arte a partir de estrategias artísticas contemporáneas. Estas acciones pueden proceder del quehacer del mismo artista o pueden hacerlo a partir de otros artistas y movimientos artísticos. Se enseña a crear tal y como crean los artistas visuales. Las estrategias de aprendizaje implican las poéticas que usan los artistas contemporáneos.
- ❖ Estimular a los participantes a actuar tal y como actúa un artista profesional. Manipulando y transformando los materiales, asociando ideas dispares, elaborando un resultado artístico e inventando poéticas. Una vez diseñado el juego creador, cualquier participante se convierte en artista.
- ❖ La preparación, el proceso y la acción creadora de aprendizaje se sostienen sistemáticamente en imágenes. Lo peculiar de las Metodologías Artísticas de Enseñanza es que el contenido y el método comparten el mismo lenguaje visual.
- ❖ Generar productos finales que no sean ejercicios escolares, sino obras de arte contemporáneo que están basadas en el conocimiento adquirido en las obras y procedimientos de artistas contemporáneos. Se crean imágenes visuales estudiando y respondiendo visualmente a obras de arte. (Roldán,Marín-Viadel, 2018).

Las Metodologías Artísticas de Enseñanza son propuestas educativas que en su diseño, implementación y evaluación incorporan conceptos y formas de trabajo habituales en las artes visuales. Se trata de proyectos artísticos directamente relacionados con la creación artística contemporánea, en especial con el arte de acción y participación, la performance, la instalación y el ‘happening’ (Roldán Ramírez y Marín-Viadel, 2012).

5. DESARROLLO

Para realizar el trabajo nos inspiramos en las obras de los dos autores que hemos citado anteriormente, en primer lugar, tenemos a Pablo Bellot, con su obra “Estudio de Caminante nº 90” (2015). En segundo lugar, Rafaela Pareja, con su instalación escultórica, “Anatomías” (2014).

5.1 Pintura abstracta basada en el arrastrado de negro sobre blanco

Previamente a la realización de la actividad, pondremos en el proyector del aula la obra referente “Estudio de Caminante nº90”, reflexionaremos junto con los niños entorno a ella y explicaremos las directrices para crear una obra lo más similar posible a la de Pablo Bellot. Recalcando la monocromía con el uso del color negro; la unidireccionalidad del trazo, de arriba a abajo y; el carácter abstracto del cuadro.

Figura 5.1.1 Trencó, B. (2023). Fotografía Independiente. Explicación de la obra.

Como materiales, utilizaremos pintura negra, esponjas, papel continuo blanco y papel continuo marrón. Antes de comenzar, cortaremos el papel continuo en 4 trozos, de 110 cm de largo por 80 cm de ancho, y lo pegaremos en el exterior del aula. También pondremos en el suelo papel continuo marrón para evitar mancharlo y la pintura en pequeños platos redondos para que los niños puedan mojarse las palmas de las manos de manera fácil y rápida.

Situaremos los platos y las esponjas en una pequeña mesa que colocaremos justo enfrente de los lienzos para que, el trayecto desde la pintura hasta el papel sea lo más corto posible, así evitaremos desperdiciar la máxima cantidad de pintura y ensuciaremos lo mínimo posible. La propuesta consistirá en que cada alumno/a deberá mojar la palma de su mano en los barreños con pintura negra y, a continuación, arrastrarla por el papel continuo pegado en la pared, de forma vertical.

Figura 5.1.2. Marín, L. (2023). Par visual. Nos manchamos las manos.

Podrán repetir la misma acción, pero en vez de hacerlo con la mano, utilizando las esponjas. Una vez haya dejado toda la pintura sobre el lienzo, volverá al barreño para volver a impregnar su mano o la esponja con pintura.

Cuando el lienzo este casi al completo de color negro, mezclaremos la poca pintura negra que nos quede con agua y uno de los niños, será el encargado de salpicarla sobre el papel para hacer un efecto de goteo. Una vez acabado, dejaremos que se seque y finalmente, quedará una composición similar a la del artista, mediante la superposición del arrastrado de las manos de los pequeños. Dejaremos expuesta la obra de arte en el exterior del aula para que los niños puedan verla y que sus compañeros de otras clases durante la realización de ambientes o durante el patio la puedan ver.

Figura 5.1.3. Marín, L. (2023). Composición. Arrastrado con esponjas.

5.2 Esculturas redondas blancas atravesadas

Previamente a la realización de la actividad, pondremos en el proyector del aula la obra referente “Anatomías, 2014) reflexionaremos junto con los niños en torno a ella y explicaremos las directrices para crear una obra lo más similar posible a la de Rafaela Pareja. Recalcando la monocromía con el uso del color blanco.

Figura 5.2.1. Trencó, B. (2023). Fotografía independiente. Explicación de la exposición escultórica.

Para realizar esta propuesta utilizaremos como materiales 10 pastillas de plastilina de color blanco, dos cajas de palillos de las orejas y un cartón que previamente habremos forrado con papel continuo blanco. Todos los materiales serán de color blanco para preservar la monocromía de la obra.

Figura 5.2.2. Marín, L. (2023). Par visual. Materiales.

Antes de comenzar la actividad dividiremos cada pastilla de plastilina en dos mitades ya que, al tener 20 alumnos, y tan solo 10 pastillas a cada uno le corresponde la mitad. Por otro lado, cortaremos los palillos de las orejas en trozos de aproximadamente 2 cm, para luego clavarlos en la plastilina y dar un aspecto atravesado.

La propuesta en sí consistirá en dar forma a las 20 piezas de plastilina blanca de una forma similar a la de la obra referente; por ejemplo, círculos o óvalos, la única consigna clara es que no puede haber vértices es decir no tratamos de crear polígonos. Es por ello por lo que los niños podrán utilizar, por ejemplo, el hueco de su mano para modelar una forma cóncava.

Figura 5.2.3. Marín, L. (2023). Par visual. Creación.

Durante la realización, comentaremos que formas han escogido, como tienen pensado modelarlas y les haremos ver como mediante el amasado y apretado dejan su huella marcada en la plastilina.

Cuando cada uno tenga su escultura modelada deberán dejar en el centro de la mesa las formas para que más tarde, entre todos escojamos las que más parecido tienen con la obra de Pareja.

Una vez cada niño tenga escogida la figura de plastilina que considera que ha quedado mejor estéticamente y es similar a las que aparecen en la obra, deberá comenzar a introducir o clavar en la superficie los trocitos de palillos blancos. Estos serán de unos dos o tres centímetros y los podrán encontrar en cajitas de colores que situaremos en el centro de cada una de sus 4 mesas.

La consigna que deberán seguir para el atravesado es que, han de evitar deformar la de plastilina por ello deben de tener cuidado al clavarlos y no hacer demasiada fuerza. Además, podrán clavar los palillos por toda la superficie de la estructura, por arriba y por los lados, pero no en la base ya que es donde se apoya.

Figura 5.2.4. Marín, L. (2023). Par visual. Atravesado.

Por último, para hacer la composición final, cada niño se acercará a una mesa donde estará colocado el cartón blanco y colocarán su escultura.

Las docentes, les guiaremos con el fin de buscar una armonía entre las creaciones de todos los compañeros, creando así una obra artística compuesta por toda la clase siguiendo el ejemplo de Rafaela Pareja.

Dejaremos expuesta la obra de arte en el exterior del aula para que los niños puedan verla y que sus compañeros de otras clases durante la realización de ambientes o durante el patio la puedan ver.

Figura 5.2.5. Marín, L. (2023). Par visual. Exposición.

6. RESULTADOS

Figura 6.1. Marín, L. (2023). Composición.
Pintura abstracta basada en el arrastrado de negro sobre blanco.

6.1 Pintura abstracta basada en el arrastrado de negro sobre blanco

Para realizar la primera obra, nos basamos en la obra “Estudio de Caminante n°90”, una obra de gran formato en la que su principal cualidad estética es el color negro y las texturas. Al introducir la pieza el alumnado relacionó el cuadro con emociones de miedo o tristeza. Algunos lo relacionaron a días de tormenta cuando el cielo está encapotado; es decir, a vivencias inquietantes. Para realizar esta actividad con las MAE utilizamos materiales para arrastrar, esponjas y las propias manos de los niños. Como estrategia utilizamos el arrastrado y salpicado en cuatro lienzos diferentes. Los resultados fueron bastante parecidos entre ellos a la obra de referencia, aunque cada uno con sus respectivos matices.

En el primero de ellos, como podemos observar en la esquina superior izquierda, se aprecia como en la zona central predomina el uso de las esponjas mientras que, en los bordes se ven claramente las huellas que dejan los dedos al arrastrarlos a lo largo del lienzo. Por otro lado, la pintura no se encuentra solo en el centro dejando los bordes blancos como en la obra referente y, el goteo de la pintura se aprecia en la parte superior del cuadro, pero no en la inferior.

En el segundo de ellos, como podemos observar en la esquina superior derecha, predomina, en general, el uso de las esponjas y, las manos solamente aparecen un par de veces. Por otro lado, la pintura no se encuentra solo en el centro, dejando los bordes blancos, como en la obra referente, sino que predomina en la parte superior. Respecto al goteo, se observa, pero no demasiado.

En el tercero de ellos, como podemos observar en la esquina inferior izquierda, predomina el arrastrado de las manos ya que, es visible a lo largo de todo el lienzo mientras que, las formas de las esponjas son menos numerosas. Por otro lado, la pintura se encuentra bastante centrada dejando los bordes blancos como en la obra referente y, el goteo de la pintura se aprecia mejor que en los anteriores.

En el último, como podemos ver en la esquina inferior derecha, predomina en general, el uso de las esponjas. Por otro lado, la pintura se encuentra bastante centrada de forma similar a la referente, aunque no se respetan los márgenes laterales, si el superior y el inferior. En cuanto al goteo, está bastante marcado a lo largo de toda la obra.

6.2 Esculturas redondas blancas atravesadas

Para realizar la segunda actividad, escogí la exposición escultórica de la artista Rafaela Pareja titulada "Anatomías". A partir de ella, recreamos la obra preservando la monocromía; blanco sobre blanco, y el aspecto con relieves atravesados. Durante la introducción de la obra los alumnos relacionan la exposición con un paisaje nevado y con construcciones de muñecos de nieve. A su vez, comentan que las formas eran parecidas a los cactus o a erizos.

Para realizar dicha actividad utilizamos como materiales plastilina blanca, palillos blancos de algodón, cartón duro y papel continuo blanco. Como estrategias de aprendizaje utilizamos el amasado, la deformación, el clavado y, por último, la armonía. Cada uno de los niños realizó dos formas con su trozo de plastilina y, los resultados fueron muy variados: esferas, óvalos, churros, cruces...

Figura 6.2. Marín, L. (2023) Par Visual. Esculturas redondas blancas.

Como podemos observar en la composición final, las formas son como las de la obra referente, algunas están mejor formadas que otras, algunas tienen más relieve y otras menos, algunas son más grandes y otras más pequeñas.

El atravesado es prácticamente igual, pero la diferencia es la densidad, hay muchos menos palillos clavados en la obra de los niños que en la del artista. Por último, la exposición se ha hecho sobre un fondo blanco siguiendo los rasgos del artista.

Figura 6.3. Marín, L. Marín, L. (2023) Fotografía independiente. Esculturas redondas blancas atravesadas.

7. CONCLUSIONES

7.1 Pintura abstracta basada en el arrastrado de negro sobre blanco

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal era crear cuatro obras lo más similares posibles a la del artista referente podemos concluir satisfactoriamente nuestro trabajo ya que los cuatro lienzos finales son una auténtica obra de arte. El primero de ellos fue el más difícil de pintar ya que era la primera vez que entraban en contacto con la obra y con las técnicas de pintura, pero, también fue el que resultó quedar más tupido siendo un rasgo fundamental en la obra. El segundo de ellos es el que menos parecido podemos encontrar ya que, al encontrarse muy pegado al suelo los niños tan solo pintaron la parte superior y la inferior quedó bastante pobre.

Los dos últimos, son los que más se parecen dado que han sido pintados más centrados. Los niños ya habían visto como lo habían hecho los compañeros y analizamos las similitudes y diferencias con el cuadro de Bellot. Comentamos entre todos errores como el no respetar los márgenes y reforzamos la superposición de varias capas y la utilización de las esponjas y las manos alternativamente. En conclusión, considero que todos los resultados han sido muy buenos, pero los últimos han sido imitaciones más fieles al cuadro original. Como propuesta de mejora propondría cambiar la tonalidad del color, aunque preservando la monocromía y las técnicas.

7.2 Esculturas redondas blancas atravesadas

Los resultados fueron muy variados ya que cada niño escogió una figura de la obra para imitarla y la composición final se asemejó bastante a la obra referente. Para realizarla, los niños tuvieron que hacer en primer lugar las formas y, al estar la plastilina nueva, les costó bastante amasarla, pero al cabo de un rato consiguieron moldearla según sus elecciones. Algunos de los resultados fueron descartados entre toda la clase ya que, no se asemejaban a las formas que buscábamos. Según el nivel de motricidad de cada alumno, consiguieron crear formas de más o menos dificultad y, de la misma forma que se había hecho con las que descartamos, entre todos elegimos cuáles eran las que eran dignas de formar parte de nuestra exposición.

Las formas que tenían más volumen eran más fáciles de atravesar, por lo que eran las que más palillos tenían y mejor habían quedado. Al introducir la parte gruesa del algodón dentro de la plastilina, algunos niños olvidaban presionar sobre el agujero para cerrar bien el orificio, es por ello por lo que en algunas formas se ven oberturas en la entrada del palillo. A pesar de estas pequeñas dificultades, todos los niños han sabido desenvolverse y su participación ha sido realmente enriquecedora para una exposición escultórica final lo más realista posible. En conclusión, la composición es muy parecida, pero podríamos proponer mejoras como la utilización de la plastilina previamente para que ya esté reblandecida o la realización de la misma actividad, pero en miniatura ya que, los niños no están acostumbrados a moldear cantidades tan grandes de pintura.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad Molina, J. (2009). Iniciativas de educación artística a través del Arte Contemporáneo para la Escuela Infantil. Redinet.

Allen, J. A. (2012). Art education for a global society: Emerging issues and challenges. *Art Education*, 65(1), 32-38.

Barbosa, A. M. (1996). Arte-educação no Brasil: a formação do professorado. *Perspectiva*.

Barneix, C. (2010). Evaluación del Aprendizaje. Una herramienta para mejorar la calidad educativa. Montevideo, Uruguay: Fin de Siglo.

Bhandari, H. D. (2014). *Art/Work: Everything You Need to Know (and Do) As You Pursue Your Art Career*. Nueva York, NY: Free Press.

Bourriaud, N. (2002). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora.

Dewey, J. (1934). *Art as experience*. Nueva York, NY: Minton, Balch & Company.

Edwards, L. C. (1992). *Drawing on the Artist Within: An Inspirational and Practical Guide to Increasing Your Creative Powers*. Nueva York, NY: Touchstone.

Eisner, E. (2002). *The arts and the creation of mind*. Yale University Press.

Eisner, E. W. (1991). *Educación la visión artística*. Barcelona, España: Paidós.

Elliott, D. (1997). The arts and the creation of mind. In S. B. Heath (Ed.), *Multicultural education: An interdisciplinary approach* (pp. 377-392). Teachers College Press.

Jacobs, H. H. (1989). *Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Jové, J. J. (2012). *Arte para aprender*. Barcelona, España: Graó.

Krauss, R. (1994). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza Editorial.

Marin, R., Palau, P., & Perez, G. (2020). Aprendiendo a enseñar artes visuales: un enfoque a/r/tográfico. En M. Caeiro Rodríguez, R. Marín Viadel, & J. Roldán (Aut.), *Learning to teach visual arts: an a/r/tographic approach* (págs. 120-129). ISBN 9788418329463.

Martínez, A., & Zaccagnini, M. (2014). Evaluación de competencias en el área de Educación Artística. En M. Zaccagnini y M. Vidal (Eds.), *Didáctica de las artes visuales para educación infantil* (pp. 47-72). Octaedro.

McNiffe, S. (2004). *Arte infantil: creando significado y expresión*. Barcelona, España: Graó.

Roldán, J., Marín-Viadel, R., & Cáliz, L. (2021). Las metodologías artísticas de enseñanza. En R. Marín-Viadel, P. Palau, & G. Perez (Eds.), *La enseñanza de las Artes Visuales en contextos de riesgo de exclusión social*. UNAH.

Roldán, J., Marín-Viadel, R. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Ediciones Aljibe, S.L.

Roldán, J., Sorto, A., & Rubio, A. (2020). Aprendiendo a enseñar artes visuales: un enfoque a/r/tográfico. En M. Caeiro Rodríguez, R. Marín Viadel, & J. Roldán (Aut.), *Learning to teach visual arts: an a/r/tographic approach* (págs. 56-73). ISBN 9788418329463.

Rolling Jr., J. H. (2013). *Swarm Intelligence: What Nature Teaches Us About Shaping Creative Leadership*. Nueva York, NY: Palgrave Macmillan.