

**Máster Universitario en Profesor/a de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Especialidad: Artes Plásticas.**

**Autoconcepto. La representación y expresión artística de la
identidad del alumnado de secundaria a través del uso de
técnicas del lenguaje plástico-visual.**

**Selfconcept. The representation and artistic expression of the
identity of high school students through the use of
plastic-visual language techniques.**

**Sara Monzó Asensio - al417879@uji.es
Tutora: Rosa Ana Escoín Morellá**

Este proyecto no podría haberse realizado sin la ayuda de todas aquellas personas que han sido partícipes en su realización y han aportado tanto en tan poco tiempo. Gracias de corazón al alumnado de 1º de Bachillerato y a los compañeros de la UJI que participaron y se interesaron tanto el proyecto.

Especial agradecimiento a Victoria Rueda, que fue mi compañera de prácticas y a Rosana por aconsejarme, dirigirme y acompañarme durante todo el proceso. Sobre todo agradezco de corazón al alumnado de 4º de la ESO su participación e implicación en el proyecto y el cariño y la gran acogida que me transmitieron durante todo el periodo de prácticas.

1. Introducción.

- 1.1. Resumen.
- 1.2. Palabras Clave.
- 1.3. Justificación del tema escogido.

3. Estado de la Cuestión.

- 3.1. Enfoque metodológico que va a emplearse.
- 3.2. Características que afectan a nuestro enfoque.
- 3.3. Proceder Metodológico.
- 3.4. Justificación.

5. Proyecto en marcha.

- 5.1. Contexto social.
- 5.2. La actividad y sus participantes.

7. Conclusiones.

9. Anexos.

- 9.1. Anexo I - Bachillerato artístico.
- 9.2. Anexo II - Profesores.
- 9.3. Anexo III - Rúbrica.

2. Marco Teórico.

- 2.1. Referentes principales e imágenes clave.
- 2.2. Objetivos generales y específicos.

4. En búsqueda de la expresión.

- 4.1. La identidad y las redes sociales.
- 4.2. Belleza y género en las redes sociales.
- 4.3. Comparación y conclusiones.

6. Visualización de los resultados.

- 6.1. Resultados visuales | 1st Round.
 - 6.1.1. Resultados visuales | 2nd Round.
- 6.2. Interpretación de los resultados - Encuestas.

8. Referencias.

**Figura 1. Fotografía independiente. Autora (2022). Sin título. [Fotografía digital]
Modelo: Lucas.**

1.1. INTRODUCCIÓN - Resumen.

Este proyecto está enfocado hacia los alumnos de 4º de la ESO, estos alumnos tienen como asignatura optativa la de Educación Plástica Visual y Audiovisual o EPVA. Ya que en esta asignatura están tratando como tema transversal la identidad, el objetivo principal se basa en diseñar una propuesta que relacione los contenidos y competencias de la unidad didáctica a través de una actuación preparada en base a la fotografía, el maquillaje, sus elecciones y la expresión visual.

La referencia principal del proyecto son las obras de la pintora Lita Cabellut, una artista española altamente reconocida a nivel mundial debido a su capacidad de transmitir sensaciones y expresarse a través del tratado de la “piel” pintada en sus cuadros. Esta artista consigue transmitir las vivencias de la persona pintada en el cuadro contando una historia, esto se debe al tratado previo en capas que reciben sus lienzos hasta formar líneas y volúmenes que parecen “cicatrices” y que cuentan algo de la personalidad de la gente retratada. El alumnado basará en ella y en otros autores el aprendizaje de que el color, las formas, la tipografía y el propio cuerpo humano son elementos fundamentales que los representan en el día a día, y que sin darse cuenta se emplean como modo de expresión y reflejo de la propia identidad.

La función principal de este proceso de aprendizaje consiste en ser consciente de la propia personalidad del “yo” y compararla con la que el resto del alumnado ve de ellos mismos. Los participantes plasmarán la identidad en el sus propios rostros y en los de sus compañeros a través del maquillaje y se recopilarán los resultados a través del retrato fotográfico y la mirada.

1.1. INTRODUCCIÓN - Resumen.

**Figura 2. Foto-resumen. Autora (2022). Referente visual.
[Fotografía digital] Modelo: Victoria.**

1.1. INTRODUCCIÓ - Resum.

Aquest projecte està enfocat cap als alumnes de 4t de l'ESO, aquests alumnes tenen com a assignatura optativa la d'Educació Plàstica Visual i Audiovisual o EPVA. Ja que en aquesta assignatura estan tractant com a tema transversal la identitat, l'objectiu principal es basa a dissenyar una proposta que relacione els continguts i competències de la unitat didàctica a través d'una actuació preparada sobre la base de la fotografia, el maquillatge, les seues eleccions i l'expressió visual.

La referència principal del projecte són les obres de la pintora Lita Cabellut, una artista espanyola altament reconeguda a nivell mundial a causa de la seva capacitat de transmetre sensacions i expressar-se a través del tractat de la "pell" pintada als seus quadres. Aquesta artista aconsegueix transmetre les vivències de la persona pintada al quadre explicant una història, això és degut al tractat previ en capes que reben els seus llenços fins a formar línies i volums que semblen "cicatris" i que expliquen alguna cosa de la personalitat de la gent retratada. L'alumnat basarà en ella i en altres autors el aprenentatge que el color, les formes, la tipografia i el propi cos humà són elements fonamentals que els representen en el dia a dia, i que sense adonar-se'n s'empren com a mode d'expressió i reflex de la pròpia identitat.

La funció principal d'aquest procés d'aprenentatge és ser conscient de la pròpia personalitat del "jo" i comparar-la amb què la resta de l'alumnat veu d'ells mateixos. Els participants plasmaran la identitat a les seves pròpies cares i als dels seus companys a través del maquillatge i es recopilaran els resultats a través del retrat fotogràfic i la mirada.

1.1. INTRODUCTION - Abstract.

This project is focused on 4th ESO students, these students have Visual and Audiovisual Plastic Education or EPVA as an optional subject. Since in this subject they are dealing with identity as a cross-cutting theme, the main objective is based on designing a proposal that relates the contents and competences of the didactic unit through a prepared performance based on photography, makeup, their choices and visual expression.

The main reference of the project are the works of the painter Lita Cabellut, a Spanish artist highly recognized worldwide for her ability to convey feelings and express herself through the treatise on “skin” painted in her paintings. This artist manages to convey the experiences of the person painted in the painting telling a story, this is due to the previous treatise in layers that receive their canvases to form lines and volumes that look like “scars” and tell something about the personality of the people portrayed. Students will learn from it and other authors that color, shapes, typography and the human body are fundamental elements that represent them in everyday life, and that without realizing it they are used as as an expression and reflection of one’s own identity.

The main function of this learning process is to be aware of the personality of the "I" and compare it with what the rest of the students see of themselves. The participants will capture the identity in their own faces and those of their classmates through makeup and the results will be compiled through the photographic portrait and the gaze.

1.2. INTRODUCCIÓN - Palabras Clave.

Educación artística y visual.

Artistic and visual education.

Foto-retrato.

Portrait photo.

Maquillaje.

Make-up.

Expresión de la mirada.

Gaze expression.

Alumnado.

Student body.

Propia Identidad.

Own identity.

1.3. INTRODUCCIÓN - Justificación del tema escogido.

“En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven”
(Maquiavelo(1532) *Libro II príncipe* - Italiano).

Las máscaras son objetos que las personas emplean para esconder el rostro, o en otras palabras, su identidad. Si nos remontamos al pasado, el ser humano tenía muy arraigado el sentimiento de pertenencia a un grupo, ya que antiguamente si uno era apartado del grupo probablemente moriría a merced de otros depredadores muy superiores en cuanto a fuerza física. Este sentimiento de pertenencia ha evolucionado con el paso de los años, convirtiéndose hoy en día en algo sin sentido y que inconscientemente “nos obliga” a hacer o sentir cosas que no entendemos muy bien por qué las hacemos o sentimos. Por ejemplo, cuando alguien tiene que hacer una exposición importante delante de muchas personas y se pone “de los nervios” sin saber muy bien el por qué.

Esta reacción es un sistema de defensa natural latente, que de manera inconsciente nos advierte que “hay que mostrar lo mejor y de la mejor forma para no ser rechazados”, ya que sin la protección de grupo “no somos nada”. Evidentemente esto es un pensamiento objetivo y que puede trabajarse con tiempo y práctica pero que siempre está ahí.

Al igual que en carnaval, donde todo el mundo se disfraza de algo que le gusta, los seres humanos deben aceptar que constantemente hacen uso de “máscaras” ficticias que emplean para mostrar quiénes o cómo son, qué saben hacer en según qué ocasión se encuentran, cómo quieren llegar a ser e incluso a veces se adaptan a un rol interpuesto por terceros simplemente por querer agradar a la mayoría. Nadie es completa y absolutamente sincero o sincera ni individualmente, ni con el resto y esto es debido a que todos tenemos secretos o pensamientos que no podemos ni queremos compartir o defectos que queremos cubrir por miedo al rechazo.

Dado que hacemos uso de estas “máscaras” para agradar o ser incluidos en diferentes situaciones de nuestro día a día, muchos usuarios aprovechan las redes sociales para mostrarse al mundo con la esperanza de recibir el mismo estímulo de “aprobación” pero esta vez a gran escala. Como se ha mencionado con anterioridad, hoy en día resulta más fácil aún aparentar, esto es gracias (en parte) a las redes sociales, en estas los adolescentes muestran lo que consideran “la mejor versión de sí” o cómo les gustaría llegar a ser con la esperanza de “recibir me gusta”, o mejor dicho, acabar agradando a otros mediante sus gustos y su físico.

1.3. INTRODUCCIÓN - Justificación del tema escogido.

Debido a que están en una etapa de autoaceptación y autoconocimiento es algo comprensible que aún no tengan una identidad formada del todo, es por ello que hacen todo lo posible para desarrollarla poco a poco a través de referentes base, a la par que aprenden cómo, cuándo y con quién pueden ser ellos mismos o mostrar su forma de ser “auténtica”. En el camino de este desarrollo también aprenden de forma inconsciente a utilizar esas “máscaras” que muestran dependiendo del lugar y de la gente con la que estén.

Es por esta razón por la que surge la idea de querer trabajar la identidad de cada individuo a través de dos perspectivas: la del “yo mismo” (el cómo soy, el “yo” real, el “auténtico”) y la de “¿cómo me ven los demás?. Aunque si reformulamos esta cuestión en sí, sería algo más como ¿qué es lo que realmente dejo mostrar de mí a cada individuo o a cierto grupo de personas?).

Estas cuestiones son interesantes cuanto menos a la hora de explorar las infinitas respuestas que nos pueden ofrecer, ya que cada individuo es totalmente único. Por eso a través de este proyecto se ofrece la posibilidad de ofrecer las herramientas artísticas necesarias al alumnado para que sea capaz de reforzar su identidad individual a la par que

ofrece la oportunidad de “mostrarse” al resto de grupo mediante elementos básicos del lenguaje visual y artístico, tales como el color, la forma y la tipografía. Estos elementos como punto de partida (seleccionados de forma ajena como juego previo) junto a los referentes y conceptos artísticos previos que se les mostrará: pintores, fotógrafos, etc. que han trabajado el retrato y la identidad, serán clave en el desarrollo del proceso de maquillaje.

En conclusión, la finalidad es que a través de este proyecto, el alumnado no piense en que el maquillaje es algo que va ligado a lo estético, a lo “bello”, a un periodo determinado de festividad, ni siquiera al género. La verdadera finalidad es que entiendan el maquillaje como un modo más de expresión, alejado de estereotipos y opiniones, y que lo vean como un medio de comunicación visual y artística por el que poder mostrar su propia identidad sin sentirse “juzgados”, alejándose totalmente de estereotipos y construyéndola desde una perspectiva más “abstracta” y creativa.

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Este proyecto está enfocado en el ámbito de la investigación y se llevará a cabo junto al alumnado de 4º de la ESO principalmente; aunque puede que se unan voluntariamente algunos miembros del alumnado de 1º de Bachillerato de ciencias que tienen como optativa la asignatura de arte. Para el desarrollo de esta proyecto, se emplearán las (MAE) Metodologías Artísticas de la Enseñanza junto a la metodología A/R/Tografía (art, research y teacher) es decir, arte, saber de búsqueda y hacer de profesor.

Ahora bien, ¿por qué emplear el maquillaje y el retrato como principales conceptos de estudio en el curso de 4º de la ESO? Si ponemos en el punto de mira la pintura en el mundo del arte, la mayoría de pintores que son “conocidos” o considerados muchas veces como “cliché”, como pueden ser Vincent Van Gogh, Piet Mondrian e incluso Pablo Picasso han pasado por alguna etapa de autoreconocimiento de su existencia como ser y para ello han hecho uso del retrato en la pintura. Estos artistas recién mencionados han sido seleccionados debido a que no son expresamente conocidos en el mundo del arte por sus retratos, sin embargo es otra muestra más de que para poder avanzar a nivel artístico se precisa que el artista pase por una evolución introspectiva de su arte, consiguiendo finalmente alcanzar su propio estilo.

Si miramos hacia atrás en el tiempo y remontamos a la etapa del expresionismo alemán, no es difícil comprender que es una etapa “complicada” ya que este movimiento vanguardista tiende a deformar la realidad con tal de expresarla de una forma más “subjetiva” y donde predomina la visión interna del artista. [<https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo>].

En el expresionismo se pretende mostrar los sentimientos y emociones que representan al ser humano y la naturaleza desde una perspectiva más pictórica. El “valor” de este periodo reside pues, su interés en la vinculación que hay entre el artista y sus creaciones respectivamente, ya que se representa la realidad a partir de la visión del mundo interior de cada artista, es decir, la obras del artista en sí no pretenden ser una representación de la realidad sino mostrar una realidad desde una perspectiva personal dada por el propio autor.

Por tanto, podría decirse que la expresión que el artista refleja en sus obras es parte de su personalidad y que con el tiempo esta expresión, pasa a ser parte de su estilo.

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Uno de los artistas expresionistas que se ha escogido como referente visual en imágenes clave es Ludwing Kirchner (1880-1938) ya que fue uno de los que desencadenó el movimiento expresionista. [<https://historia-arte.com/artistas/ernst-ludwig-kirchner>]. Kirchner empleaba colores libres y poco usuales en los rostros, llamativos y con trazados bastante angulosos e intentaba plasmar el instante y la expresión en sus obras. La obra seleccionada como referente de este autor y época es “Chica sentada”.

En el cuadro se puede observar que Kirchner se centra en la expresión a transmitir, y para ello emplea líneas y colores muy expresivos, un tanto a modo de maquillaje (si comparamos que la niña presenta un color “natural” en los brazos).

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

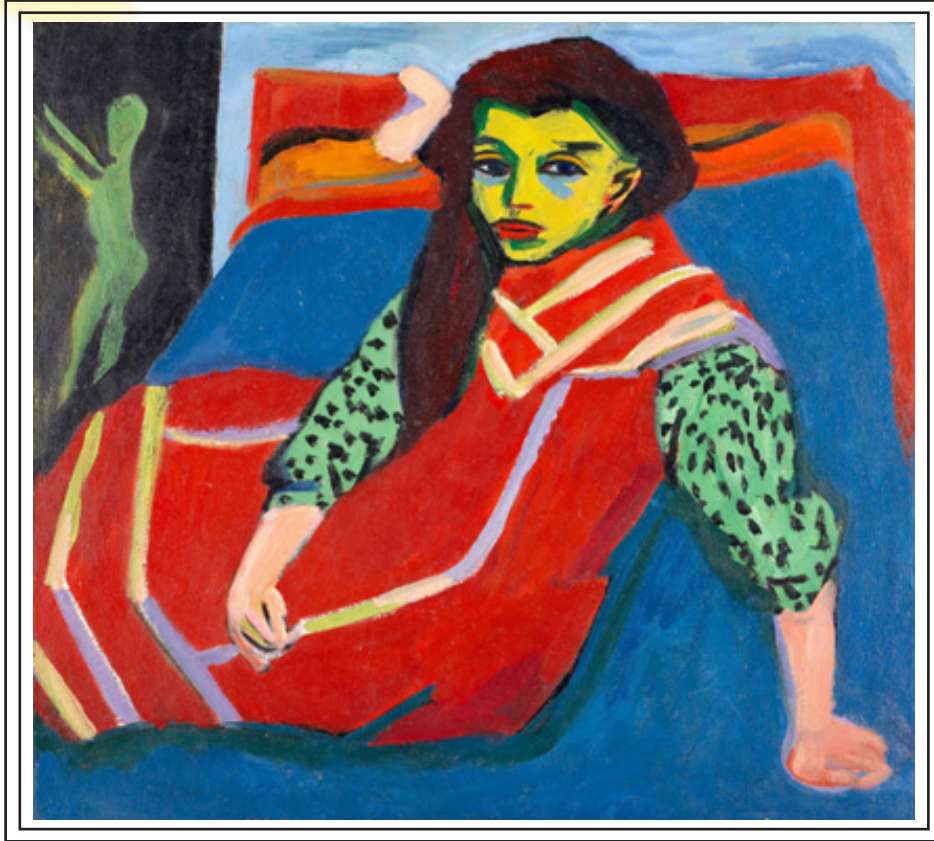

Figura 3. Cita visual. Miguel Calvo Santos (2017). *Sitzendes Mädchen o Chica sentada*. (1910). Pintura al óleo (91x81cm). [Fotografía digital] <https://historia-arte.com/obras/chica-sentada>

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Por otro lado, artistas un poco más actuales como Esther Ferrer, también han conseguido destacar a lo largo de su trayectoria. [<https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/esther-ferrer>].

Ferrer es pionera en las artes de acción y performance, que lleva dedicándose al autorretrato desde los años 70. Lo que resume a esta artista es el retrato, ya que su obra más destacada es un reflejo de todas las transformaciones de su cuerpo y los cambios que se transcurrido en desde sus inicios gracias al seguimiento de la misma.

En obras de su exposición *Espacio/Tiempo/Presencia* no solo se observa la mitad de su rostro fotografiado a lo largo de los años y comparados unos con otros, sino que es una muestra clara del esfuerzo por definir su identidad, sobre cómo ha sabido captarla y mantenerla durante todos esos años. Ferrer se esfuerza por definir su individualidad y usa su cuerpo como herramienta de trabajo y como medio de expresión.

En su obra “Biografía para una exposición” solamente usa el cuerpo para “exponer” las palabras escritas que con ese gesto ya consiguen tener muchísima más fuerza e impacto visual que si estuvieran en un simple papel.

Figura 4. Cita Visual. 1 Mira Madrid (2021). *Espacio/Tiempo/Presencia*. Exposición (2021). [Fotografía digital] <https://1miramadrid.com/es/exhibitions/esther-ferrer>

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

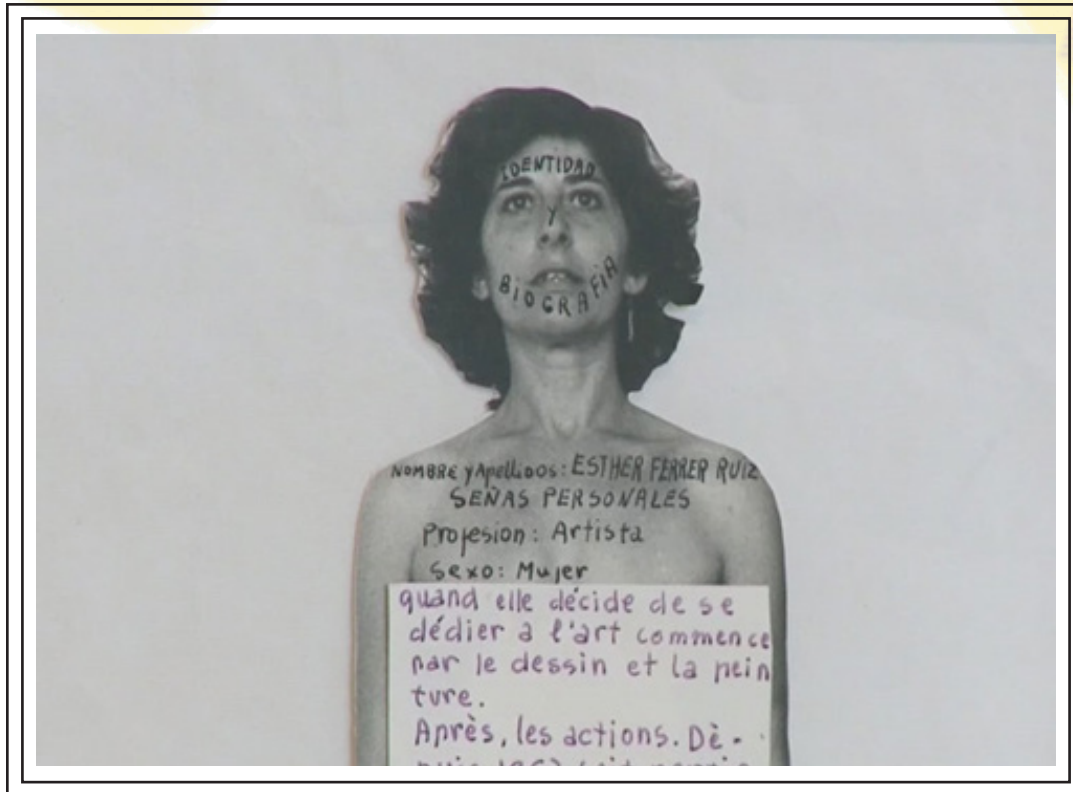

Figura 5. Cita visual. Museo Reina Sofía (2010). *Biografía para una exposición*. (1982). Collage fragmento de la exposición *Íntimo y personal*. [Fotografía digital] <https://www.art-madrid.com/es/post/esther-ferrer-la-mujer-de-todas-las-performances>

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Siguiendo con la dinámica de la fotografía, podría decirse que John Clang es un artista visual, un fotógrafo el cual basa su trabajo en explorar lugares comunes y temas mundanos que se relacionan con nuestra vida diaria. En su obra se observa una fascinación por el tiempo, el espacio y la identidad como individuo que tiene cada persona, aunque sean desconocidos.

Una de sus series fotográficas más reconocidas en las que representa el análisis introspectivo de diferentes individuos, en este caso de su propia familia, en la serie “Blind Spot”.

En esta se explora la relación entre la identidad personal y la familia, para ello consigue que algunos miembros de la familia de la persona que se va a fotografiar se proyecten y formen un palimpsesto; una imagen superpuesta que forman los miembros de la familia del participante (en este caso el autor) y que quedan superpuestas en las caras blancas de las personas, ya que la familia, para Clang, es como el conjunto de antepasados de cada individuo y también forman parte de la propia identidad.

Se pidió a los participantes que frotaran sus caras con pintura blanca. El proceso de “blanquear” es un símil a borrar su propia identidad, creando un “lienzo vacío”, antes de proyectar las caras de los miembros de su familia en la propia cara de cada participante respectivamente, formando así una nueva identidad.

El autor con esto pretendía sugerir que a veces las personas podemos llegar a “borrar” nuestra propia identidad con tal de complacer a los miembros de la familia que esperan algo de nosotros. [<http://johnclang.com/blind-spot-who-am-i>].

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Figura 6. Foto-ensayo compuesto por dos imágenes serie muestra de la misma exposición. John Clang (2014) *Blind Spot- Who I am?* (2014). Impresión de archivos de bellas artes. (76,2x50,8cm). [Fotografía] <http://johnclang.com/blind-spot-who-am-i>

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Partiendo de la entrevista para la TV2 (Fundación Vila Casas). (2014). Lita Cabellut continuará... [Video] disponible en la página web: https://vimeo.com/68205090?embedd=true&source=vimeo_logo&owner=7764185 que hicieron a Lita Cabellut, podemos obtener diversas oraciones interesantes que ella dijo y que nos pueden ayudar a enfocar el proyecto:

“Un artista siempre está haciendo inconscientemente un autorretrato de sí mismo”. Inconscientemente nos replanteamos nuestra existencia e identidad de forma constante y en todos los ámbitos. Hasta en el simple hecho de realizar una acción común como es elegir un color, ya estamos mostrando nuestros gustos y reflejándolos de forma visual pero sutil.

“Nos podemos vestir con actitudes, formas y capas, nos podemos tapar los defectos y simular todo aquello que nos disgusta”, una vez más muestra que el retrato y la propia identidad van unidos y que son un reflejo inconsciente de lo que somos o de lo que queremos llegar a ser.

Esta artista multidisciplinar española trabaja con lienzos de gran formato, usando un estilo más actualizado de la técnica al fresco.

La mayoría de sus obras son retratos fotorrealistas con los cuales trabaja diversas técnicas por encima. Influida por artistas como Francis Bacon o Francisco de Goya, L. Cabellut cuelga el protagonismo de sus cuadros en la realidad de la condición humana.

Se esfuerza por captar la expresión y la vivacidad de la piel, ya que para L. Cabellut, esta es la que muestra el paso del tiempo y las experiencias personales que ha vivido cada ser humano, es decir, la piel es el recuerdo de la propia identidad forjada por uno mismo a lo largo de los años. [https://a.storyblok.com/f/72357/x/6e694afaab/catalogo-lita-cabellut_digital.pdf].

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

La elección de Lita Cabellut como artista referente principal no es casualidad. El desarrollo artístico de sus retratos de hombres y mujeres siempre va acompañado de connotaciones sobre la personalidad y la identidad de la persona que está dibujando, esto lo refleja a través de la expresión y el tratado de la piel en el cuadro, capta cada detalle y aplica pinceladas en la cara que dan esa impresión de que las personas retratadas llevan maquillaje.

Las obras de L. Cabellut son la mejor forma de hacer ver al alumnado en el desarrollo de este proyecto, que el maquillaje no tiene por qué estar ligado a la belleza como algo perfecto o para ir de fiesta, al disfraz (para festivales como carnaval o Halloween) o incluso al género, sino que es como un lenguaje visual que sirve para transmitir nuestra identidad, quiénes somos, cómo nos mostramos o qué nos gusta y que tiene la capacidad de transmitir y expresar sin la necesidad de las palabras.

Sin embargo, a pesar de que L. Cabellut es el referente principal, la clave de nuestro proyecto reside en el cambio de la actuación del alumnado. A partir del tratado que Cabellut le da a la piel y la expresión que ofrece en sus obras a través de las pinceladas, nosotros aprovecharemos estas técnicas para preparar la actuación de nuestra propuesta, en la cual se

cambiará el tratado de la piel que Cabellut aplica en sus lienzos por un tratado con maquillaje sobre los rostros del alumnado, además de que no presentarán patrones estéticos similares ya que lo más relevante de Cabellut es el uso expresivo que tiene con las pinceladas y la capacidad de transmitir la identidad en sus cuadros; por ende, la mejor forma que tiene el alumnado para expresar visualmente su identidad es a través de la propia libertad de expresión.

Por esta razón, no se partirá de los mismos patrones estéticos de sus obras, pero sí que se limitará la actuación en la primera toma de contacto (explicada más adelante) de manera que se delimitarán los resultados en la propia intervención del alumnado para facilitar su comprensión en una primera instancia.

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Figura 7. Cita visual. Fundació Vila Casas (2017). *Dried Tear 65*. (2014). Técnica mixta sobre tela (150x150cm). [Fotografía digital] Catálogo digital exposición Retrospective. <https://litacabellut.com/projects/retrospective>

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Figura 7. Cita visual. Art of the World Gallery (2020). *Sentada te quiero*. (2020). Mixed Media on Canvas (180x140cm). [Fotografía] Catálogo digital exposición The Colors That Remain. https://a.storyblok.com/f/72357/x/6e694afaab/catalogo-lita-cabellut_digital.pdf

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

Paralelo a lo anterior, si se tienen en cuenta las redes sociales como Instagram (y muy recientemente TikTok) observamos que los jóvenes tienen interacción con otras personas y estímulos externos constantes mediante el retrato o el vídeo y son evaluados, juzgados y catalogados según cómo son o lo que “realmente” muestran o quieren mostrar al resto de mundo. Por esta razón podemos concluir que el retrato es una forma de expresión la cual fomenta la creatividad, que a lo largo de la historia ha evolucionado desde la pintura a la fotografía y que, junto al maquillaje se convierten en medios o herramientas por los cuales los jóvenes son capaces de desarrollar un estilo propio, basado en la observación de referentes los cuales les resulten interesantes, el color, el trazado y la composición (a la hora de realizarse las fotos para subir a las publicaciones) en la búsqueda de demostrar al mundo quienes son o quienes les gustaría llegar a ser.

También hay que destacar que en algunas ocasiones, cada vez son más los usuarios y adolescentes de redes sociales que caen en hacer uso de filtros que aparentemente y en primera instancia les “embellecen” ya que les quitan los defectos (ojeras, granos, simetría, arrugas...), lo que les mejora la autoestima y les incita a seguir empleando la aplicación. Esto a priori parece que carezca de importancia,

pero el uso excesivo de filtros puede provocar que los adolescentes vean su reflejo como una deformidad, ya que están tan acostumbrados a verse “perfectos” en las fotos y vídeos que suben a redes que no son capaces de reconocerse ante un espejo. En el estudio del Proyecto Autoestima de Dove se observa como las “selfies” afectaron a 500 adolescentes españolas y abrieron una campaña para ofrecer información para prevenir esto tanto a padres como profesores y a los propios jóvenes. [<https://www.dove.com/es/autoestima.html>].

La propuesta del proyecto y de la actuación que se va a realizar, se desarrolla en periodo post-pandemia, por tanto se tendrán ciertos aspectos en cuenta a la hora de desarrollar el tfm y en base a la realización de la actividad con el alumnado. Entre estos aspectos se encuentran:

- El uso obligatorio de mascarillas en interiores (por tanto solo se podrá maniobrar sobre la parte superior de los rostros: ojos, cejas, frente, etc.).
- Las instalaciones del aula/s (para tener la misma luz en las fotografías, mismo fondo, etc.).
- Permiso de los padres para realizar las fotografías al alumnado.

2.1. MARCO TEÓRICO - Referentes principales e imágenes clave.

- Mostrar referentes previos para que tengan idea.
- Uso controlado y limpieza de las herramientas para el maquillaje.

Una vez controlado esto se procederá con la actuación del proyecto. Esta realización se desarrollará en un periodo aproximadamente de una semana, ya que el trabajo será por parejas y de forma presencial. Cada miembro del alumnado recreará 2 tipos de maquillaje “abstracto” uno para sí mismo/a y otro para su pareja. Este maquillaje estará limitado por las respuestas que hayan dado en un juego previo basado en algunos elementos formales del lenguaje visual y artístico más relevantes.

A la hora de preparar este juego previo, se tendrán en cuenta los elementos formales presentes tanto en el mundo del diseño gráfico (ya que este se basa principalmente en la comunicación visual y en la expresión de lo que queremos transmitir) como en las artes plásticas y visuales. Estos serán el color y la forma, pero también irán acompañados de la elección de la tipografía, ya que también es un modo de comunicación visual y de expresión que puede fusionarse con el ámbito artístico.

Estos tres elementos son básicos para poder comprender y explorar el lenguaje visual y artístico, al igual que acotar los resultados obliga al alumnado a pensar, salir de su zona de confort y a abrir nuevos horizontes dentro de las posibilidades que estos elementos que han escogido les ofrecen.

Posteriormente se realizará el proyecto a partir de los resultados visuales finales que se obtengan del alumnado, con su respectivo foto-ensayo con los resultados de cada participante a modo comparativo, junto a un resultado realizado por las profesoras de prácticas.

Por último se revisarán los objetivos que se han alcanzado y se presentarán unas conclusiones e hipótesis (comparando y autoevaluando si se han conseguido alcanzar o no).

2.2. MARCO TEÓRICO - Objetivos generales y específicos.

Objetivos Generales:

- Emplear los referentes artísticos y los conceptos escogidos para guiar al alumnado durante el desarrollo de la actuación.
- Idear una estrategia con el material previo de investigación para obtener fácilmente las diversas y verdaderas expresiones del alumnado.
- Aprovechar el maquillaje y la fotografía para diseñar un recurso didáctico principal a modo de actuación.
- Convertir el aula en un lugar creativo y abierto a la experimentación, donde se practique el desarrollo de la imaginación.
- Apartar los clichés más clásicos del maquillaje relacionados con la estética, la “belleza,” el género o la fiesta.
- Acotar la selección de los resultados del “juego” previo para que al alumnado le resulte más sencillo llegar a unos resultados rápidamente.

Objetivos Específicos:

- Aplicar los conocimientos obtenidos para realizar la construcción de dos identidades del “yo”: el “yo mismo” y “cómo me ven.”
- Aprender de lo que nos ofrecerán los resultados de forma visual.
- Realizar Series o foto ensayos como reflexión final del resultado, que haga pensar al alumnado sobre sí mismo y su propia identidad visual.
- Ofrecer una experiencia estética en el propio proceso de construcción del maquillaje.
- Usar el maquillaje y la cara como si de un pincel y un lienzo se tratara.
- Realizar una exposición con los resultados finales con la intención de promover una reflexión general entre los participantes que conforman el alumnado.

3.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN - Enfoque metodológico que va a emplearse.

Cuando hablamos de metodologías a seguir, hablamos del conjunto de métodos que emplearemos para llevar a cabo nuestro proyecto. Así pues, este trabajo se apoyará en la Investigación Educativa Basada en las Artes ya que “proponen que hay otros modos de conocimiento, que junto al estrictamente científico, pueden contribuir a iluminar los problemas humanos y sociales, entre ellos los educativos, y que uno de estos ámbitos de conocimiento son las artes” (Marín-Viadel y Roldan, 2012, p.24), o en otras palabras, esta metodología es una manera de ayudar en la resolución de problemas en el proceso de investigación aportando una perspectiva diferente basada en dar más relevancia a las cualidades estéticas del proceso y en el resultado final (visual).

Dentro de este enfoque metodológico, el proyecto se centrará en la A/r/tografía o A/r/tography, ya que la dimensión educativa es imprescindible para esta. La A/r/tografía “apareció en 2003 impulsada por Rita Irwin, como unificación coherente y equilibrada de los propósitos artísticos, educativos e investigadores” (Aris, et al. 2019, p.1) la cual vincula y mantiene la coherencia de las tres dimensiones que conforman su nombre. Un equilibrio entre el rol de artista - producción artística (artist), el investigador – investigación en el campo artístico (researcher) y del docente

– educación artística (teacher). Estos aúnan sus aportaciones individuales para llegar a una propuesta o proyecto en común.

Así mismo dentro de la A/r/tografía, podemos destacar una cuarta dimensión: la A/r/tografía social. “Esta es un tipo de metodología que se relaciona con la ‘Investigación-Acción’ [Action Research] y más particularmente con la ‘Investigación Acción Participativa’ (Chevalier y Buckles, 2013); y desde el punto de vista artístico con el Arte social y Comunitario (Palacios Garrido, 2009). En este tipo de A/r/tografía “el proyecto investigador, educativo y artístico se convierte también un proyecto de transformación social, que traspasa y trasciende el territorio académico, para lograr una mayor integración social del grupo de personas directamente implicadas” (Marín-Viadel y Roldan, 2017, p.44).

3.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN - Características que afectan a nuestro enfoque.

Siguiendo con la A/r/tografía social “El énfasis se pone en la comunidad, en la participación y en la acción para cambiar la situación, de manera que se busca representar, comprender y explicar, cambiando cooperativamente el mundo social” (Marín-Viadel y Roldan, 2017, p.44).

Esta cuarta dimensión, va un paso más allá de cualquier tipo de metodología e incluye a los conformantes del proyecto, haciendo que participen de forma cooperativa para llegar a unas conclusiones en común, resolviendo alguna problemática de su entorno social y produciendo una obra final en conjunto. También cabe destacar que la A/r/tografía social no se basa en fundamentos académicos, sino que proceden de posibles problemáticas que se plantean en el contexto o ámbito escolar y que indiscutiblemente obligan a los partícipes activos del proyecto a cuestionarse el entorno social en el que están.

Cuando hablamos de enseñanza y de educación, no podemos olvidarnos de las Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE). Estas proponen el método de enseñanza a través del arte, lo visual; el elemento artístico cobra protagonismo, aportando la importancia de la imagen (desde una perspectiva diferente) al ámbito educativo y tradicional, es decir integrar las artes visuales en la didáctica.

Cuando usamos metodologías de investigación basadas en imágenes, la contribución más importante de la investigación serán imágenes visuales (dibujos, fotografías, videos, mapas, etc.) que muestran, describen, clasifican, comparan, interpretan o explican el tema de investigación. Estas imágenes pueden ser hechas tanto por el investigador o investigadora como por las personas implicadas en la investigación. (Marín-Viadel y Roldán, 2017, p.36)

Algunas de las características de las MAE que se han seleccionado en este proyecto (por ser de relevancia) y que provienen de los autores principales que se han escogido como referentes (Marín-Viadel et al. 2021, p. 122, 127 y 128) son:

- Las MAE son proyectos artísticos completos, cuyo resultado es tan importante como el proceso.
- Las MAE consiguen que el aula de Educación Artística se convierta en un taller artístico.
- Las MAE proponen crear obras de arte en las escuelas, estudiando creativa y visualmente obras de arte.

3.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN - Características que afectan a nuestro enfoque.

- Las MAE crean comunidades horizontales de aprendizaje entre profesorado, artistas, alumnado, investigadores, gestores y responsables de museos y centros culturales.
- 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.
- 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.

3.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN - Proceder metodológico.

Este proyecto está enfocado a la representación de la identidad del alumnado a través del maquillaje. La exposición y el juego que se presentarán incitarán a que el alumnado haga una reflexión introspectiva e inconsciente de su propio ser y del resto de compañeros a través de sus elecciones. El resultado que se pretende conseguir no es solo que sepan plasmar y transmitir su personalidad e identidad con el maquillaje, sino que consigan emplear el maquillaje como si de un cuadro se tratara, acercándose a la abstracción y a la propia expresión y alejándose de los clichés clásicos existentes, como lo que ellos entienden por “bello” o “correcto socialmente” y también alejándose de la idea de que el maquillaje es algo ligado al género.

Esta actuación se dividirá en dos partes, la primera parte constará de una explicación y muestra de los referentes que el alumnado tendrá que seguir (esta parte ocupará 1 sesión de duración) y por otro lado la segunda parte constará de la realización de la misma, en este caso tendrá una duración aproximada de 3-4 sesiones. Debido a que la actuación del proyecto se realizará de forma paralela al temario que se esté dando en clase (para no entorpecer la programación principal), se harán dos grupos reducidos para poder atender las necesidades de todos, hacer las fotografías y conseguir un buen clima en el aula.

Uno de los grupos estará compuesto por las parejas que van a participar ese día y el otro, por el resto del alumnado que se dedicará a seguir con la dinámica habitual. Se atenderá a 2 parejas por día, teniendo en cuenta que el alumnado consta de 13 personas se barajará la posibilidad de que el último día se realice una sesión de 3 parejas o se haga un día extra para esta última.

En primer lugar (1 sesión), se realizará una selección correcta de los referentes que van a mostrarse al alumnado antes de realizar la actividad. La selección de estos referentes determinará el tipo de acabado final que tiene que presentar el proyecto, es por esta razón por la cual se realizará un PowerPoint explicativo previo donde se enseñará al alumnado el estilo y las pautas que deben de seguir de los referentes mostrados, para que los resultados obtenidos (a pesar de ser diferentes) todos tengan una conexión entre ellos.

A continuación se les propondrá un juego, en el cual se les mostrarán tres elementos formales del lenguaje visual, artístico-plástico, y del diseño en los cuales tendrán que hacer una selección del tipo de color (entre rojo, amarillo, verde, azul y morado), una forma (círculo, cuadrado, triángulo, línea y espiral) y la tipografía (serif, manuscritas, sans serif o

3.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN - Proceder metodológico.

fantasía). Una vez se hayan presentado las posibilidades de la actuación, separaremos al alumnado en parejas, por lo tanto la cada individuo tendrá que realizar dos elecciones diferentes con los tres elementos (uno de cada respectivamente, es decir un color, una forma y una tipografía) una elección para sí mismo/a y otra para su pareja.

Todos estos elementos presentados, cobran importancia en el diseño gráfico debido a la capacidad que tienen para identificar rápidamente de forma visual lo que queremos transmitir o expresar tanto en marcas (identidad corporativa y logotipos), campañas, carteles, imágenes, etc. Es por esta razón, por la que a pesar de ser elementos generales del lenguaje visual y artístico también son una forma rápida de expresar la propia identidad a través de actividades más sencillas como es el uso del maquillaje.

En segundo lugar, una vez establecidos los parámetros que tendrá que seguir cada pareja en el proyecto, se dividirán los grupos por sesiones, siguiendo la regla explicada anteriormente: cada grupo constará de 2 miembros y cada día (o sesión) realizarán la actividad 2 grupos, es decir 4 personas.

En este proceso, los participantes se realizarán el maquillaje tanto a sí mismos como a su pareja, según las propias elecciones que han hecho en la actividad previa. Una vez finalicen se les hará una foto para posteriormente realizar un foto ensayo donde se observen los diferentes resultados.

3.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN - Justificación.

Está claro que la identidad es un tema muy complejo e introspectivo del ser humano. A través de esta investigación hemos visto que aprovechando un tema más académico que aparecía en la programación de la asignatura, se puede ir un paso más allá y convertir una actividad en algo más interiorizado, más social y expresivo.

Cuando usamos metodologías de investigación basadas en imágenes, la contribución más importante de la investigación serán imágenes visuales (dibujos, fotografías, vídeos, mapas, etc.) que muestran, describen, clasifican, comparan, interpretan o explican el tema de investigación. Estas imágenes pueden ser hechas tanto por el investigador o investigadora como por las personas implicadas en la investigación. (Marín-Viadel y Roldán, 2017, p.36)

Los adolescentes suelen relacionar el maquillaje con los típicos clichés: como algo “bello”, estético, también con algo “raro” (este aspecto más enfocado a que los maquillajes grotescos suelen hacerse en momentos específicos, como una obra de teatro, un periodo de fiestas etc.) e incluso muchas veces lo relacionan con el género. Por esta razón, aprovechamos los cuadros y obras de

artistas que hacen uso del retrato de forma que queda reflejada la identidad, tanto de ellos mismos como de la persona o personas retratadas, y mostramos al alumnado los diferentes formatos que hay de expresión, ya sea en forma de pintura, una fotografía, una composición, etc.

Este proyecto es una muestra de que el maquillaje no es solo una manera más de expresión a través arte y el cual puede aprovecharse para expresar y decir quiénes somos, sino que también ayuda a dejar a un lado los clichés animando al alumnado a decir y conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros.

4.1. En búsqueda de la expresión - La identidad y las redes sociales

Los adolescentes sufren un periodo de cambio en el cual modelan poco a poco tanto su imagen como su manera de pensar. Durante este periodo usualmente la mayoría suele brindar más importancia a la opinión de su entorno que la de sus congéneres ya que de ahí parte su confianza y reside su comienzo de identidad. En la actualidad son muchos los adolescentes que hacen uso de las redes sociales con la intención de obtener esa “aprobación”, mostrando a los demás su mejor versión de cada uno, con la esperanza de obtener “likes”.

Según la tesis doctoral de Cáceres Lembcke, E. B., & Otoy Puccio, K. M. (2021). Construcción de la identidad en la adolescencia a través del uso de redes sociales., revela que en efecto, muchos adolescentes en el proceso de construcción de su identidad (dentro del campo de redes sociales) puede resultarles un proceso más sencillo a la hora de relacionarse con el mundo, esto se debe a que ya no crean su identidad a partir de experiencias que adquieren con el tiempo, sino que lo hacen de forma mucho más rápida, a través de rasgos reales (o no) que ellos muestran en las redes (con la finalidad de agradar a su comunidad virtual).

El problema de esto es que en gran parte de estas redes no se constatan los datos y por

tanto algunos de los usuarios suben sin más el contenido y como este no puede confirmarse si es verídico o no, esto favorece a que algunos usuarios no se muestren cómo son sino como quieren ser o qué vida “dicen” tener, y por tanto su identidad real resulte difusa.

Si bien es cierto que esto puede evitar muchos problemas de redes como el ciberbullying, también puede traer serias consecuencias (como la pérdida de la verdadera identidad) y que pueden rozar la enfermedad, ya que el exceso de filtros, buenas poses, etc. hacen pensar a los adolescentes que se ven “mejor” en las redes y poco a poco se sacan defectos en su vida y cuerpo “real”, no se sienten bien consigo mismo/a y se bajan su autoestima promoviendo desarrollar enfermedades como la anorexia, depresión, bulimia, etc.

El proyecto “Autoestima de Dove” que se menciona en la parte inicial de la investigación expuesto en la página web (<https://www.dove.com/es/autoestima.html>), promueve el refuerzo de la autoestima en los jóvenes, desarrollando una guía y varios proyectos (tanto para los afectados, como los padres y profesores de los mismos) a la par que varios artículos inspiradores basados en explicar sucesos como los estereotipos que hay hoy en día, la percepción de belleza o la confianza.

4.2. En búsqueda de la expresión - Belleza y género en las redes sociales

Por otro lado, como podemos observar en este estudio (Martín, T., & Chaves Vázquez, B. . (2022). La influencia de Instagram en la creación y reproducción del ideal de belleza femenino. Anuario Electrónico De Estudios En Comunicación Social “Disertaciones”, 15(1). <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.11148>) que habla de los estereotipos y cánones actuales que son seguidos por miles de mujeres en las redes sociales (en este caso hablando de Instagram), engloba muchos de los problemas que afectan a los más jóvenes.

En este artículo se habla de cómo (mediante los/las “influencers”) muchos adolescentes (en su mayoría mujeres) tienden a adquirir inseguridades y a hipersexualizarse de manera exagerada debido a los cánones que se han preestablecido según el género (y los/las influencers”). Las mujeres tienden a preocuparse por temas como su apariencia física, la ropa y sobretodo la belleza, y no pueden evitar el “bombardeo” publicitario de sus ídolos, recordándoles constantemente su “autoinsuficiencia” para el mundo.

Prácticamente, podría decirse que todos los complejos que acompañan a las mujeres en su día a día (actualmente) es debido a la infinita publicidad de “cuerpos perfectos”, vidas perfectas, valorizando a las personas dependiendo de su economía, etc. es decir,

vendiendo algo totalmente irreal pero que no es relevante para las empresas interesadas en vender sus productos.

Ahora bien, ¿por qué sucede esto?, ¿Por qué venden unos estándares estéticos de los que dependen muchas mujeres? Según el estudio de Enseñanza, E. (2021). Materia:” Historia de la Cosmetología (Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires), al ser humano siempre le ha preocupado la belleza y lo estético, pero dicha estética es algo que ha ido evolucionando a lo largo de los años, adaptándose a las diferentes épocas históricas, por tanto no se pueden determinar patrones de belleza entre épocas. lo que quiere decir que cada época o etapa tiene sus propios “cánones a seguir” porque inconscientemente los hemos elegido.

Por tanto, hay que incitar a los jóvenes a “romper” esas barreras y no dejarse llevar por las opiniones “populares”, hay que enseñarles e incitarles a mostrar su identidad e independientemente del género, dejar que fluya su expresión, sin que se sientan juzgados o desmotivados por su elecciones y darles esa libertad de expresión reflejada en su piel. Para ello en este proyecto se emplea el uso del maquillaje orientado a la educación y al autoconcepto.

4.3. En búsqueda de la expresión - Comparación y conclusiones.

Sin embargo a lo largo de la búsqueda de información para la realización de este proyecto también se han encontrado estudios con los que no se está de acuerdo y que deberían ser contrastados, como es el caso del estudio Marroquín, M. C. (2020). Blossom, maquillaje como herramienta para el auto reconocimiento en las adolescentes. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12010/9780>.

En este estudio se refuerza la idea de que el maquillaje está hecho para el uso exclusivo de las mujeres y que sin el uso de este, no “son ellas mismas, ya que lo necesitan para llamar la atención del género opuesto”. Esta idea es contraria totalmente a la que se promociona en este proyecto pero es un buen ejemplo de lo que en la adolescencia nadie debería de seguir, pensar o hacer.

Como se ha demostrado varias veces a lo largo de este trabajo, la identidad o la expresión es algo que los adolescentes tienen que desarrollar para su “puesta en escena” en la sociedad y tienen que hacerlo de forma saludable, creciendo sin estereotipos y clichés, consiguiendo llegar a ser quienes quieren ser.

En este proyecto se demostrará que el maquillaje solo es un método más de expresión, que se aleja del género y de los estereotipos, el cual no está ligado a nada más que a la propia

forma de ser de cada individuo y esto no es motivo alguno del que avergonzarse.

Por suerte la sociedad es cambiante y poco a poco cada generación es más consciente de los cambios que han ocurrido y la gran mayoría, evoluciona para bien en consecuencia del mismo y son conscientes del camino que deben de seguir, es decir, aquel que les proporcione el bienestar personal y social sin perjudicarse ni perjudicar a otros miembros de la misma.

5.1. Proyecto en marcha - Contexto social.

El proyecto se desarrolla en el IES Vila-roja, un centro situado en las afueras de Almazora. Este instituto cuenta con un patio demasiado amplio, si se tiene en cuenta el espacio con el que cuentan las aulas y a pesar de que es un centro bastante grande en general, hay demasiados alumnos para tan poco espacio aulario.

Esto influye directamente en el proyecto ya que solo podría trabajarse en una sala en concreto. Además de esta limitación, también se tuvo en cuenta diversos factores que interferían directamente con nuestro proyecto como el tamaño reducido del aula, la luz (ya que algunos días no funcionaba y había que trabajar a oscuras), y la cantidad de alumnos (todos tenían la asignatura de dibujo artístico como optativa).

Por otro lado, dado que para la realización del proyecto se precisaba la implicación y participación del alumnado tanto mental como físicamente y en consecuencia recopilar fotográficamente los resultados, se propuso una autorización la cual tenían que firmar los progenitores (o uno de ellos) de cada uno de los participantes.

El proyecto se realizó principalmente con la colaboración del alumnado de 4º de ESO que tenía como asignatura optativa seleccionada dibujo artístico. Si bien es cierto que posteriormente esta actuación también les resultó interesante al alumnado del bachillerato y a otros componentes del profesorado de prácticas (que también decidieron participar), la base del proyecto se sitúa en el alumnado de cuarto. Este alumnado está compuesto por participantes de 15-16 años, con gustos notoriamente contrarios dividen el aula en dos subgrupos que a su vez, consiguen colaborar y llevarse bien unos con otros.

Para la realización del proyecto, ha sido necesaria una preparación previa del alumnado introduciéndoles el tema que se iba a tratar. El primer paso fue emplear una sesión para introducir al alumnado en la materia hablando de la importancia del color, la forma y la tipografía en diferentes ámbitos como forma de expresión artística a través del montaje de un Power Point.

Posteriormente a la explicación se repartieron las autorizaciones y un papel dividido en dos partes, en las cuales cada participante debía de escoger entre las opciones que se proporcionaban (color, forma y tipografía), una de cada para sí mismo/a y otra para el participante con el que se iba a emparejar.

5.2. Proyecto en marcha - La actividad y sus participantes.

Este emparejamiento es previo y se ha realizado junto a la profesora encargada ya que conoce bien a sus alumnos y sabe qué parejas pueden funcionar correctamente. Como los miembros que conforman el alumnado de 4º son impares (13), se procede a emparejar al participante sobrante con una de las profesoras en prácticas.

Una vez realizados los emparejamientos y seleccionadas las opciones que han escogido los estudiantes recopiladas en el papel repartido, finaliza la sesión y se explica en qué consistirán las siguientes sesiones.

En las próximas 3 sesiones, los alumnos participarán de forma simultánea, de manera en que en cada sesión que se realice participaran 2 parejas (es decir 4 miembros) por aula durante las primeras dos sesiones y 3 parejas (6 miembros) en la última, permitiendo así que en un periodo de una semana el proyecto quede realizado.

Finalmente y como opción extra, se dejará un 4º día para la realización de la actividad (si sobra tiempo). En este 4º día, se les permitirá al alumnado que quiera, repetir la actividad con una pareja que ellos elijan y empleando todos los materiales que quieran sin seguir ninguna directriz exceptuando que tienen que emplear los conocimientos aprendidos previamente de la exposición (formas, colores y tipografías planteadas), combinando unos con otros para asemejarse a las obras de arte explicadas en la primera sesión.

5.2. Proyecto en marcha - La actividad y sus participantes.

Figura 8. Fotografía independiente. Autora (2022). Plantilla de juego.
[Maquetación digital].

5.2. Proyecto en marcha - La actividad y sus participantes.

Antes de proceder a la realización de la actividad, tuvieron que plantearse varios aspectos a tener en cuenta, ya estos delimitarían el resultado final, estos son:

- El uso de mascarillas: puesto que es un espacio cerrado y estudiantil, hay que tener en cuenta que los miembros del alumnado no podrían quitarse las mascarillas ni durante la el periodo de actuación, ni para su posterior recopilación fotográfica de resultados. Por tanto, teniendo en cuenta este factor, finalmente se incluye la mascarilla dentro del propio proceso proyectual. Las mascarillas que se emplearán y se les repartirán a los estudiantes serán de color negro (ya que este contrasta muy bien con los colores de las paletas de maquillaje).
- El espacio: puesto que son adolescentes, se han tenido en cuenta factores que pueden afectarles como la vergüenza a mostrar su proceso o resultado final al resto de sus compañeros, es por esa razón la cual se improvisa un “muro” hecho a base de caballetes y cartones, de modo que el alumnado que está realizando la intervención y el que está haciendo clase normal no se ve y por tanto se centra más en realizar la actividad que en el resultado final que quiere obtener.

- La luz: la luz del centro funciona con sensores y energía solar. Por desgracia el aula en la que se realiza el proyecto tiene los sensores estropeados y por tanto, había días en los que debía de impartirse la asignatura o realizar la actuación del proyecto a oscuras, por ello se buscó un foco el cual poder usar a la hora de la realización de las fotografías de los resultados finales.

- El fondo: ya que los resultados finales debían de fotografiarse en días y momentos distintos, se improvisó un fondo de tela reutilizada para unificar todas las fotografías, al igual que el uso de la misma luz con ayuda del foco.

- El tiempo de cada sesión: debido a que cada una constaba únicamente de 55 minutos, se distribuyó el tiempo de manera uniforme, tanto para que diera tiempo a realizar la intervención, fotografiar los resultados y limpiar el espacio de trabajo respectivamente; es por ello que se les daba 15 minutos para que se pintaran su mitad de la cara, 15 minutos para que un miembro de la pareja pintara a su compañero y otros 15 minutos para hacerlo viceversa; los últimos 10 minutos colaborarán unos con otros para limpiar mientras se turnan para fotografiarse.

5.2. Proyecto en marcha - La actividad y sus participantes.

- El material: para que el proyecto cobrara sentido, la obtención de los resultados finales debía de partir de la creatividad de cada individuo, por tanto, se les proporciona a cada uno de ellos los mismos materiales y conocimientos con los que tendrán que lidiar a la hora de realizar la intervención, estos son: mascarillas negras, pinceles, paletas de maquillaje, foco de luz, espejos, celo y una cámara (esta última no se les da a ellos directamente, simplemente se usa la misma para que el resultado final esté englobado).

- El carácter del alumnado: pese a que la gran mayoría eligen la asignatura ya que es optativa y les gusta, no todos son así y por tanto se plantea la posibilidad de que haya miembros que no estén interesados en su intervención en el proyecto, por esta razón es importante motivarlos desde “el momento cero”.

Para la realización del proyecto se tuvieron que implantar unos pasos a seguir:

- Día 1 (1 sesión): explicación de la actividad, se muestran ejemplos y referentes al alumnado para que empiecen a ejercer un enfoque y recapaciten sobre lo que quieren conseguir. Se les entrega un papel para que firmen la autorización y otro en el que tendrán que hacer una serie de elecciones (que

afectarán a ambos miembros de la pareja formada) en los siguientes días en los que irán haciendo su intervención.

- Días 2, 3 y 4 (3 sesiones respectivamente): se realiza la actividad en días continuados; el proyecto se cierra.

- Día 5 (1 sesión): “X” personas de forma voluntaria deciden repetir su participación, ya sea por su ansia de experimentación o por querer mejorar en el desarrollo de esta.

- Día 6 (1 sesión): Todo el alumnado realiza de forma individual y anónima una encuesta general.

- Día 7 (1 sesión): Todo el alumnado expondría su trabajo en el hall.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Después de recopilar los resultados visuales obtenidos del proceso de actuación y de recoger la encuesta anónima, podemos observar una rápida evolución tanto en la ejecución de la actividad como en el desarrollo de la misma, así como un cambio en la mentalidad del alumnado.

El proceso de recopilación fotográfica se acabó dividiendo en dos secciones por el cambio tan potenciado y el salto que hay de uno a otro.

En esta primera sección del resultado final – 1st Round, todo el alumnado siguió los pasos marcados y explicados en el ejercicio, en mayor o menor medida, estaban más limitados (debido a las elecciones que les hicimos escoger previamente) ya que sin una idea previa de la actividad no creíamos posible que pudieran obtener unos “mínimos” al desarrollarla si tenían demasiadas posibilidades en las que escoger o por las que empezar.

También, a medida que iban haciendo todos su intervención, nos dimos cuenta que tenían patrones o puntos en común generales. El “dividir” la cara en dos partes distintas nos permite y facilita observar que, por un lado, el alumnado tendía a ser más “tímido” y delicado cuando se pintaba a si mismo pero solía dejarse llevar más a la hora de pintar a su pareja y por otro vemos que la proyecto sí

“funciona” ya que a nivel personal (debido a que hemos estado mes y medio con el alumnado y hemos ido conociendo a cada participante) observamos que las personalidades del alumnado sí suelen coincidir sobre todo con el tipo de tratado que le dan al maquillaje y en relación a las elecciones que han escogido anteriormente, un ejemplo de esto sería que la gente con un carácter más fuerte tiende a dudar menos a la hora de meter más color para “destacar” o menos “miedo a equivocarse”, en cambio la gente con un carácter más sereno o suave tendía a cargar menos el maquillaje y empleaba los pinceles de forma más delicada.

Por otro lado las profesoras en prácticas, también participamos en el proyecto, mostrando al alumnado ejemplos visuales que familiarizaran al alumnado con los materiales y los resultados a los que se pretendía llegar; en este punto la mayoría de los participantes empezaron participando en nuestra cara a modo de lienzo (en la parte derecha).

Posteriormente también participaron los alumnos de primero de Bachillerato (Anexo I) y otros profesores de prácticas que también había en el centro ya que les resultó una proyecto interesante (Anexo II).

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 9. Foto-resumen. Autora (2022). Referente visual.
[Fotografía digital] Modelo: Victoria. Parte izquierda - realizada por la alumna Sandra a partir del ejemplo derecho de la profesora en prácticas Sara; parte derecha - realizada por ella misma.

Figura 10. Foto-resumen. Autora (2022). Referente visual.
[Fotografía digital] Modelo: Sara. Parte izquierda - realizada por la profesora Rosa Ana junto a varios miembros del alumnado; parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 11. Parte de Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round. [Fotografía digital] Modelo: Aitana. Fotografía de la izquierda: la modelo sin maquillar (no se pudo realizar ya que la modelo estuvo enferma durante este periodo). Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Carmen; parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

**Figura 12. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Aitor. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Blanca;
parte derecha - realizada por él mismo.**

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 13. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round. [Fotografía digital] Modelo: Blanca. Fotografía de la izquierda: la modelo sin maquillar. Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañero Aitor; parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 14. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round. [Fotografía digital] Modelo: Carmen. Fotografía de la izquierda: la modelo sin maquillar. Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Aitana; parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 15. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round. [Fotografía digital] Modelo: Claudia. Fotografía de la izquierda: la modelo sin maquillar. Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Nerea; parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

**Figura 16. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Diego. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Maitane;
parte derecha - realizada por él mismo.**

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

**Figura 17. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Eloy. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañero Lucas;
parte derecha - realizada por él mismo.**

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

**Figura 18. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Lucas. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañero Eloy;
parte derecha - realizada por él mismo.**

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 19. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Lucía. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Melisa;
parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

**Figura 20. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Maitane. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar. Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañero Diego; parte derecha - realizada por ella misma.**

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 21. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Melisa. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Lucía;
parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

Figura 22. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Nerea. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Claudia;
parte derecha - realizada por ella misma.

6.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 1st Round.

**Figura 23. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 1st Round.
[Fotografía digital] Modelo: Sandra. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por la profesora en prácticas
Victoria Rueda; parte derecha - realizada por ella misma.**

6.1.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 2nd Round.

Por otro lado, encontramos resultados más similares a los que se pretendía conseguir con el proyecto al finalizarlo. En este caso se dio un día extra solamente ya que a pesar de que los integrantes del alumnado sí estaban motivados a la hora de realizar la intervención y se mostraban participativos y receptivos, no todos estaban interesados en volver a repetirla debido a causas personales tales como la vergüenza, o por causas de fuerza mayor como el cansancio o pereza debido a que la actividad coincidía con periodo de exámenes.

En los resultados de este 2nd Round podemos ver que el alumnado ya tiene un manejo adecuado de los materiales y una visión final a la cual quiere llegar a representar. Como ya han realizado una vez la actividad, entienden su funcionamiento y esta vez, se les da dado más libertad (ya que podían hacer uso de todos los recursos didácticos y materiales dados y aprendidos); los resultados obtenidos son sorprendentes ya que se han realizado desde la confianza, creatividad y experiencia.

Podría decirse que probablemente estos resultados son los más parecidos en cuanto a lo que pretendía conseguir con la actuación: expresar la identidad del alumnado a través del maquillaje, con total libertad y sin tener miedo de “equivocarse”. Tratando la cara como si de un cuadro se tratara y demostrando que la

expresión de uno mismo nada tiene que ver con el género, talento, estética o festivo, simplemente siendo un modo más de ser uno mismo. Si bien es cierto que algunos siguen intentando mantener factores que les resultan importantes como la simetría, la mayoría exteriorizan quienes realmente son y se dejan llevar sin problema y sin pensar un resultado final “bonito”.

Como dato relevante podemos destacar que no han hecho uso de la tipografía como forma de expresión a lo largo del proyecto, sin embargo ha sido una buena forma de introducir la tipografía como método expresivo. Como reflexión, quizás no han hecho uso de esta porque estaban más centrados en querer expresarse mediante el color o la forma ya que para ellos resulta más atractivo o reconocido a la hora de conseguir un resultado, que a su criterio, podía ser más potente.

En comparación con la 1st Round, en la que se observa que muchos de los participantes coinciden en cuanto a elección de colores y formas debido a la conexión que tiene la pareja entre sí y la reducción de opciones, ya que son conscientes de lo que mejor les representa a ellos mismos/as o a sus parejas, la 2nd Round se caracteriza a su vez por ese “caos” y libertad, lo que les lleva a obtener los resultados finales que se pretendía.

6.1.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 2nd Round.

Figura 24. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 2nd Round.
[Fotografía digital] Modelo: Claudia. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañero Eloy;
parte derecha - realizada por ella misma.

6.1.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 2nd Round.

Figura 25. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 2nd Round.
[Fotografía digital] Modelo: Diego. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Sandra;
parte derecha - realizada por él mismo.

6.1.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 2nd Round.

Figura 26. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 2nd Round.
[Fotografía digital] Modelo: Eloy. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Claudia;
parte derecha - realizada por él mismo.

6.1.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 2nd Round.

Figura 27. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 2nd Round.
[Fotografía digital] Modelo: Lucas. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañera Maitane;
parte derecha - realizada por él mismo.

6.1.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 2nd Round.

Figura 28. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 2nd Round.
[Fotografía digital] Modelo: Maitane. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar. Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañero Lucas; parte derecha - realizada por ella misma.

6.1.1. Visualización de los resultados - Resultados visuales | 2nd Round.

Figura 29. Foto-ensayo descriptivo. Autora (2022). Antes y después 2nd Round.
[Fotografía digital] Modelo: Sandra. Fotografía de la izquierda: el modelo sin maquillar.
Fotografía de la derecha: parte izquierda - realizada por su compañero Diego;
parte derecha - realizada por ella misma.

6.2. Interpretación de los resultados - Encuestas.

Teniendo en cuenta el análisis de las preguntas y respuestas recopiladas en la encuesta anónima podemos concluir de forma resumida que sí ha habido un cambio de mentalidad, no solo durante el proceso del primer contacto entre el alumnado y el proyecto, sino que se ha observado una evolución un tanto mayor en los alumnos que sí participaron en una segunda toma de contacto (es decir el día “extra”), ya que ya tenían unos conocimientos base y una experiencia previa tomados de la primera vez que realizaron su intervención en el proyecto. Esto conlleva a replantearse si haría falta una segunda toma de contacto de forma general o si simplemente basta con brindarles otra oportunidad al alumnado que sí quiere volver a realizar el ejercicio.

¿Qué es para ti el maquillaje?

Figura 30 . Diagrama de sectores 1. Autora (2022).

¿Qué es para ti el maquillaje, después de realizar el ejercicio?

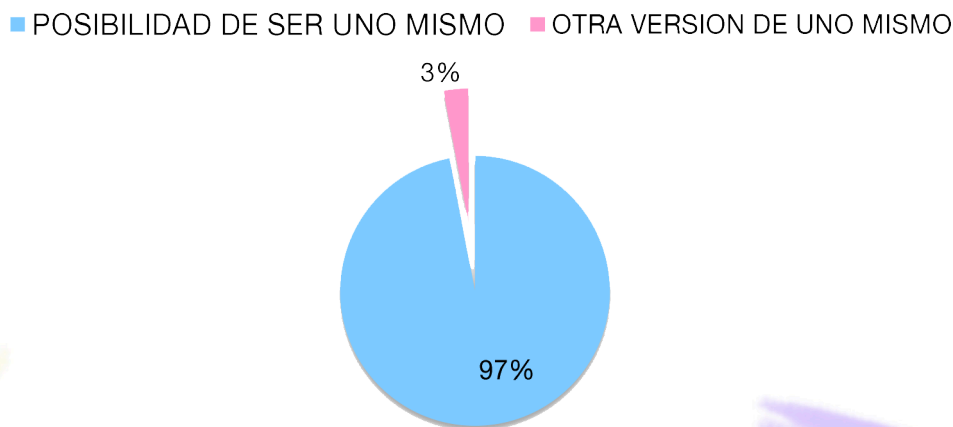

Figura 31. Diagrama de sectores 2. Autora (2022).

6.2. Interpretación de los resultados - Encuestas.

¿Se logró mostrar y expresar la identidad en la 1st Round?

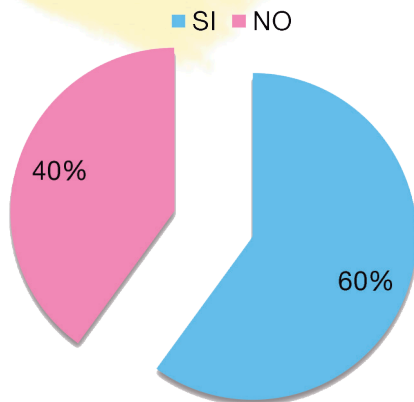

Figura 32. Diagrama de sectores 3. Autora (2022).

Si repasamos el análisis de los diagramas observamos en una primera instancia que el alumnado no solo piensa en el maquillaje desde una visión estética o festiva sino que algunos también piensan que es un modo de expresión; a diferencia de al acabar el ejercicio, que la mayoría pensaron que es una buena forma de expresarse y de ser uno mismo o de “sacar” ese alter ego.

Por otro lado también podemos observar que durante el primer periodo del proyecto (1st Round) una minoría no consiguió sacar su identidad del todo, mientras que durante el día extra (2nd Round) todos los participantes se sintieron más cómodos ya que ya habían realizado el ejercicio y ya se habían visto unos a otros los anteriores resultados y por tanto, pudieron sacar partido a la expresión a través del material y mostrar su identidad o parte de esta con total tranquilidad.

¿Se logró mostrar y expresar la identidad en la 2nd Round?

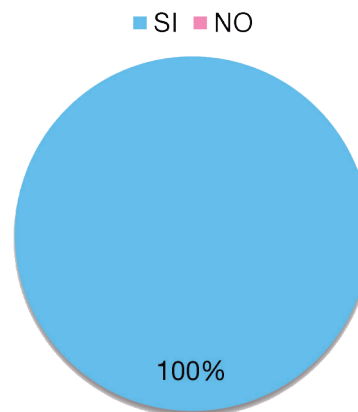

Figura 33. Diagrama de sectores 3. Autora (2022).

6.2. Interpretación de los resultados - Encuestas.

En cuanto a la “relación” que suele haber de que el maquillaje va ligado al género, el aula estaba totalmente dividida, unos pensaban que no “estaba mal” que los hombres se maquillaran pero era algo que ellos no veían “normal”, muchos pensaban que solo “es bonito” si lo hacían las mujeres, mientras que si se les mostraba algún ejemplo de “hombre maquillado” lo veían como algo “no aceptable” o intentaban poner alguna excusa como “solo se maquilla porque seguro va a algún festival” o justificaban el maquillaje diciendo que si el individuo era homosexual “también estaba bien que se maquillara”.

¿Relacionan el maquillaje al género? (antes de la actividad)

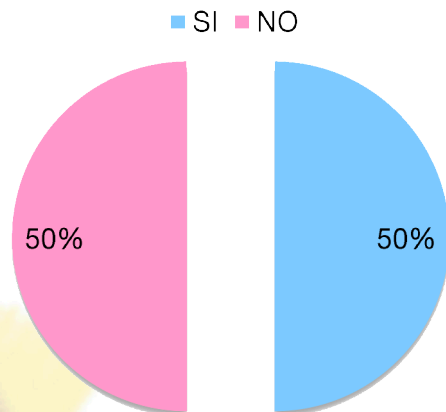

Figura 34. Diagrama de sectores 4. Autora (2022).

¿Relacionan el maquillaje al género? (después de la actividad)

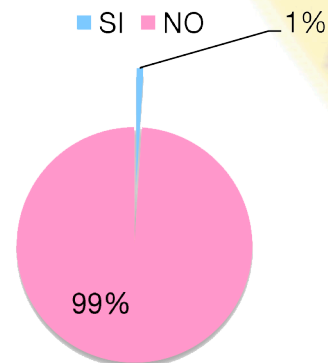

Figura 35. Diagrama de sectores 5. Autora (2022).

Curiosamente y contra todo pronóstico hubo un cambio de pensamiento bastante radical después de la realización del primer ejercicio (ya que a la mayoría les gustó) empezaron a ver el maquillaje como algo neutro y como una forma más de poder ser uno mismo, al principio les costaba empezar la actividad pero al acabar el primer periodo (1st Round) algunos de los que sí que lo relacionaban con el género incluso quisieron participar en el 2nd Round porque les resultó algo divertido y apartado de clichés.

6.2. Interpretación de los resultados - Encuestas.

¿Lograron apartarse de la visión estético-festiva?

(1st Round)

■ SI ■ NO

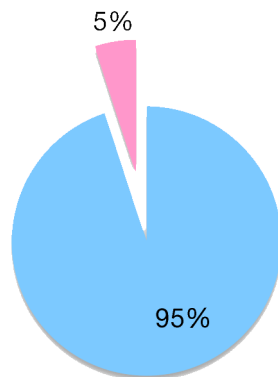

Figura 36. Diagrama de sectores 4. Autora (2022).

A pesar de eso, en la 1st Round sí hubo un pequeño porcentaje que costó apartarlo de la visión “estética” principalmente las pocas personas que sí usaban el maquillaje como algo cotidiano. Por otro lado en la 2nd Round no hubo ningún “percance” y todos consiguieron alejarse de ese tipo de visiones cliché sin problema.

¿Lograron apartarse de la visión estético-festiva?

(2nd Round)

■ SI

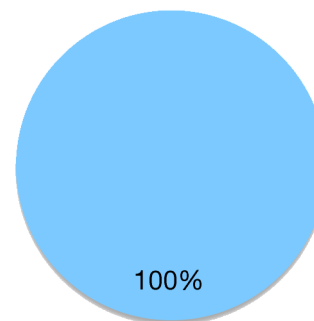

Figura 37. Diagrama de sectores 4. Autora (2022).

Con respecto al alejamiento de esa visión estético-festiva no hubo muchos problemas a la hora de alejarlos de ese pensamiento ya que la mayoría nunca se habían maquillado (y si lo habían hecho era algo mínimo), por tanto aunque algunos pensarán que el maquillaje si estaba relacionado con la belleza o esas épocas del año en las que uno se disfraza, no fue complicado hacerles usar las técnicas adecuadas para que quedara algo abstracto y pictórico.

6.2. Interpretación de los resultados - Encuestas.

Por desgracia podemos ver (al menos en los resultados recopilados) que la mayoría de los participantes durante la 1st Round no usaron ni se basaron en los conocimientos impartidos o expuestos en la primera sesión, sin embargo también muchos intentaron que sus resultados se asemejaran a los referentes vistos (de forma inconsciente al menos) en base a los recursos que tenían y las instrucciones que se les dieron.

¿Se basaron en los ejemplos explicados en clase?
(1st Round)

■ SI ■ NO

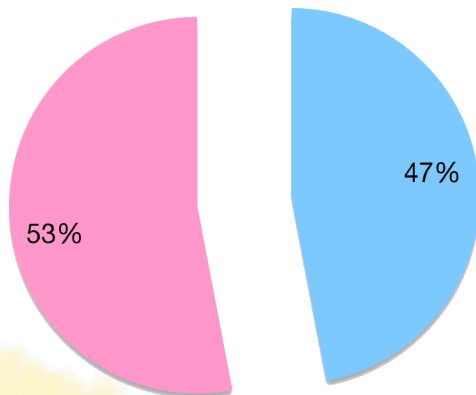

Figura 38. Diagrama de sectores 4. Autora (2022).

¿Se basaron en los ejemplos explicados en clase?
(2nd Round)

■ SI ■ NO

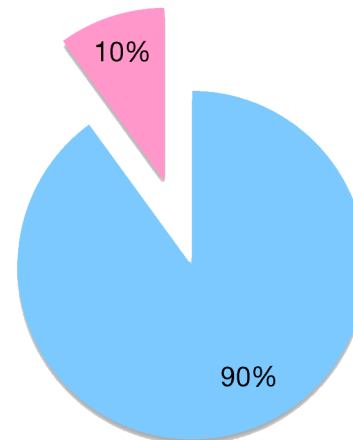

Figura 39. Diagrama de sectores 4. Autora (2022).

Por contrapartida, si solamente se hubieran analizado los resultados de la 2nd Round, se observa que 5 de 6 personas sí emplearon los conocimientos impartidos en la primera sesión, dando a entender (por las respuestas que dieron) que como ya sabían el funcionamiento de la actividad, volcaron los esfuerzos en reflejar lo teóricamente aprendido y por ende, reconocieron que les gustaron más los resultados obtenidos ya que sí siguieron un método de trabajo establecido.

7. Conclusiones.

Si retomamos los objetivos planteados durante el proyecto, a primera vista podemos observar que en su mayoría se han alcanzado.

Con respecto a los objetivos generales podemos observar que a pesar de haber mostrado a alumnado varios referentes en la primera sesión, la mayoría de estos no los han empleado para el desarrollo del proyecto (al menos en la 1st Round) ya sea por la inexperiencia con el propio material, los nervios o simplemente por las limitaciones que se les impusieron en cuestión de elección.

Estas limitaciones fueron clave para el desarrollo de la actuación y la aplicación de conceptos expuestos en la primera sesión, ya que debido a que solo podían escoger un color: entre azul, amarillo, verde, morado y magenta/rojo (de manera que según el color que eligieran se les daba una paleta de maquillaje en concreto y solo podían usar esos colores), una forma: cuadrado, triángulo, círculo, línea y espiral (en base a esta forma tenían que realizar su maquillaje) y una tipografía: fantasía, serifa, sin serifa y manuscrita, los resultados finales del alumnado iban a quedar muy simplificados.

Esto nos ayudaría a la hora de llevar al alumnado a una resolución de la actuación de forma más rápida y sencilla a la par que creativa pero a su vez, los separaba un poco de

los referentes mostrados en la primera sesión. Aún así, esa separación provocada era crucial para que el alumnado comprendiera los conceptos que tenían que aplicar en su intervención durante la 1st Round.

Posteriormente, nos percatamos que al haber marcado unos límites muy cerrados en la 1st Round, hubo una evolución importante en los resultados finales obtenidos en la 2nd Round.

En esta segunda fase el alumnado interiorizó su actuación y sabe la finalidad de esta, por tanto pese a darles más libertad de expresión y elección, ya que en esta fase sí podían emplear los colores, formas y tipografías que quisieran, consiguieron unificar todas las técnicas y conceptos aprendidos en la 1st Round para poder llegar a resultados finales más similares a los que se pedía al principio del proyecto en cuestión de referentes, en concreto al acabado de las obras presentadas, la importancia que cobraba como protagonista la piel en los cuadros de Lita Cabellut y la expresión e identidad reflejada en su esplendor a través del maquillaje y la cara en sustitución de la pintura y el lienzo.

Siguiendo con esto, el hecho de haber ideado una estrategia con el material previo investigado (mostrándosela al alumnado a modo de juego/presentación de conceptos y referentes), aprovechar el maquillaje y la

7. Conclusiones.

fotografía para realizar la actividad principal, y haber acotado la selección de los resultados en el juego previo para que al alumnado le fuese más sencillo llegar a unos resultados rápidamente en la 1st Round, no solo son objetivos que se han cumplido, sino que sin estos, probablemente nunca hubiéramos obtenido los resultados de la 2nd Round, ya que sin haber asentado unas bases previas no podríamos aspirar a llegar a los resultados previstos. Por tanto plantearíamos como reflexión, la idea futura de establecer una 2nd Round obligatoria como extensión del propio ejercicio para ver si los resultados obtenidos también evolucionan de forma notoria o no.

Por último, podemos concluir que al motivar al alumnado, el aula se convirtió en un lugar creativo y abierto a la experimentación, donde se practicaba el desarrollo de la imaginación de todos los participantes. Al abrir sus mentes a este proceso de creación y experimentación, se facilitó también la capacidad de apartar los clichés relacionados con la estética, la “belleza”, el género o los festivales, eso sí, a través de ambas intervenciones del proyecto (1st y 2nd Round).

Sin estos dos contactos no podría haberse cumplido dicho objetivo planteado, ya que durante la 1st Round el alumnado sí que tenía

una forma de pensar más “clásica”, acostumbrados a los estímulos recibidos de la sociedad (redes sociales, familias, amigos, etc.) y por ende, realizaban el proyecto desde una perspectiva “socialmente más aceptada”. Sin embargo en la 2nd Round, gracias a la experiencia adquirida en la 1st Round, pudieron desarrollar ese pensamiento crítico y analizar la teoría y los referentes dados para obtener los resultados alejados de todo cliché y cercanos a lo que se pedía.

Por otro lado si nos centramos en los objetivos específicos, también podemos observar que al igual que los generales, en su mayoría se cumplen.

Si repasamos los resultados de las encuestas anónimas y del proceso de participación de cada alumno en el proyecto, sí que se observa una evolución tanto a nivel técnico o conceptual como emocional y esto queda reflejado en los resultados visuales recopilados en las fotografías. El alumnado consigue realizar la construcción de dos identidades del yo: el “yo mismo” y “cómo me ven” a través de las elecciones de la 1st Round (como primera toma de contacto) mientras que consiguen desarrollarlas de forma más completa y creativa en la 2nd Round.

7. Conclusiones.

También, al hacer que el alumnado empleara el maquillaje y la cara como si de un pincel y un lienzo se trataran les ha ayudado a introducirse más en la propia actuación del proyecto y a experimentar sensaciones y situaciones que les resultaban nuevas y agradables, lo que les proporcionó a la mayoría, una experiencia estética en el propio proceso de construcción del maquillaje.

Cuando cada participante terminaba su intervención, el resultado se recopilaba en forma de fotografía digital y esta se le mostraba al alumno/a en cuestión in situ. Al realizar toda la recopilación de todos los participantes, se desarrolló un análisis en base a los resultados visuales finales obtenidos, llegando a unas conclusiones (explicadas anteriormente).

Finalmente se prepara una recopilación a modo de foto-ensayo descriptivo que refleja el pensamiento, la identidad y la expresión del alumnado a través de sus acciones y elecciones durante el proyecto, y como han evolucionado a lo largo de este. En contraparte no dio tiempo a realizar una exposición con los resultados finales pero sí que se promovió una reflexión general entre los participantes que conforman el alumnado a través del propio proyecto.

A partir de estas conclusiones podemos plantearnos diversas hipótesis:

La primera hipótesis que nos llega a la mente es la de plantearnos si estuvo “bien” partir de la ficha que se le dio al alumnado en el juego previo. Esta claro que por una parte sin esta ficha, no se hubieran obtenido todos los resultados y objetivos que sí que se esperaba obtener de la actuación; pero por otro lado nos planteamos si el haberles dado la ficha, a parte de ayudar, les ha limitado demasiado. Dicho de otra manera, el juego previo ha funcionado pero a la hora de poner en práctica la actuación, puede que el alumnado se haya basado más en “obviar” los ejemplos que se les mostró al principio (en la piel propia y de la otra profesora en prácticas en base al juego previo) en vez de centrarse en los referentes mostrados en la primera sesión.

Esto nos lleva a pensar que quizás los resultados hubieran dado un giro completo en la actuación si no se les hubiera hecho el juego previo y que, pese a que este era necesario para la adquisición, comprensión y desarrollo de conceptos, no se ha conseguido obtener en cuestiones estéticas, una similitud con los referentes dados.

7. Conclusiones.

En consecuencia a esta primera hipótesis, nos planteamos una posible resolución de la misma: podría haberse empleado igualmente la ficha en el juego previo pero trabajando la actuación de otra manera. En este caso, se contemplaría la posibilidad de que los conceptos y referentes dados en la primera sesión quedaran distribuidos en el resto de las sesiones de forma paralela pero continuada, es decir, el alumnado tendría la posibilidad de trabajar por pasos a cada uno de los referentes, partiendo del mismo juego previo pero relacionando los resultados finales que se pretendería obtener en cada sesión/es con la estética de cada referente respectivamente, consiguiendo así que los resultados finales sí se asemejaran un poco más a los referentes impartidos, o al menos que recibieran influencias de cada uno.

De esta forma, el proyecto hubiera tomado otro “rumbo” y quizás así se hubiera contemplado la posibilidad de que los resultados obtenidos sí hubieran estado más relacionados (estéticamente hablando) con los referentes dados. En esta propuesta de mejora o aumento de proyecto en el futuro, también se contempla la posibilidad de que podría haberse creado una actuación diferente para cada sesión o grupo de sesiones que tratase algo característico de cada referente de forma distinta.

Siguiendo con esto, podríamos plantear una segunda hipótesis. En este caso hablamos de una reflexión sobre el alumnado y de por qué este no ha usado en ningún caso la tipografía ni durante el proceso de actuación ni en toda la que duración del proyecto.

Si bien es cierto que se han empleado referentes atractivos como Esther Ferrer en la primera sesión, también se tiene en cuenta que el color y la forma pueden ser más atrayentes, reconocidos e incluso más fáciles de desarrollar para el alumnado, ya que son métodos de expresión que conocen y pueden poner en práctica rápidamente. Sin embargo también puede ser que la tipografía les resulte un método expresivo complicado de usar ya que por un lado, una sola palabra puede “decir” o mostrar algo con mucha fuerza, y eso en cierta manera podría incomodar al alumnado ya que no podrían “equivocarse” y escribir algo que posteriormente les catalogue o “marque” en alguna situación.

Por otro lado también es factible pensar que simplemente es un recurso expresivo el cual es poco usual desarrollarlo en la Secundaria ya que si es tratada en diseño gráfico pero de forma general (al menos dentro del campo artístico) y que por tanto el alumnado lo “descatalogó” y apartó de entre sus posibilidades artísticas en su participación.

7. Conclusiones.

Una vez más, volvemos a la resolución de la primera hipótesis expuesta, lo que nos lleva a deducir que si se hubiera planteado el proyecto en apartados, en los que en cada uno se dedicara un tiempo explícito para analizar y estudiar a cada referente y volcar “X” número de actuaciones a uno cada vez, quizás sí hubiera habido más posibilidades y aplicación de la tipografía.

Paralelo a esto cabría destacar como reflexión, que a pesar de que los resultados obtenidos finales no llegan a ser estéticamente similares a los referentes mostrados de Lita Cabellut, el alumnado si ha conseguido llegar a una resolución técnica del proceso de construcción del maquillaje en base a la autora. Al igual que Cabellut emplea un bastidor, un lienzo y pintura para desarrollar su arte, se ha preparado un escenario en el que el alumnado era la propia obra de arte, sus manos eran los pinceles y sus rostros el propio lienzo.

Siguiendo con esto también podríamos concluir con que la actividad ya era complicada en sí misma puesto que L. Cabellut sí tenía un lienzo al completo para crear su obra, en cambio nuestro alumnado solo podía emplear la parte superior del rostro porque en ese periodo estaban obligados a llevar mascarilla. Modestia aparte, la parte en concreto del rostro que trabajó el alumnado (ojos, frente y lateral)

era la más complicada de trabajar en sí, ya que cuando por regla general y desde el desconocimiento una persona habla o piensa en “maquillaje” del rostro, normalmente en lo primero que piensa es en el típico cliché de “que los ojos tienen que quedar bonitos, como en las revistas, anuncios, Internet, etc.”, por tanto, si repasamos el proyecto desde esta perspectiva podemos afirmar que el alumnado sí que consiguió apartarse de estos clichés gracias al juego previo.

Como reflexión final añadir, que se ha conseguido alejar con éxito al alumnado de la concepción habitual que se tiene del maquillaje, llevándolos a un terreno más “abstracto”, en el cual se han alejado totalmente de todo estereotipo y cliché ligado al género y a las ideas preconcebidas de que el maquillaje es similar de “estético o bello” y han conseguido expresarse realmente como ellos eran o se sentían (en la 2nd Round) y a pesar de que esto solo fue en una segunda etapa, no se podría haber conseguido sin los límites del juego previo. Pese a que hay varios puntos y propuestas de mejora para cambiar y aportar cosas nuevas al proyecto, podemos decir que se han conseguido cumplir los objetivos más complicados y aportarle al alumnado unos conocimientos que no contemplaban y de mostrarles una nueva forma de expresarse a través del arte.

8. Referencias.

Aris, Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2019). *A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística*. En R., Marín-Viadel, y J., Roldán (Ed). *Arte, Individuo y Sociedad*. Universidad de Granada (Granada. 31(4), 881-895). Lugar de publicación: Editorial. <https://doi.org/10.5209/aris.63409>

Art Madrid'23 Feria de Arte Contemporáneo. (2019). *Esther Ferrer: La mujer de todas las performances*. <https://www.art-madrid.com/es/post/esther-ferrer-la-mujer-de-todas-las-performances>

Cáceres Lembcke, E. B., y Otoy Puccio, K. M. (2021). *Construcción de la identidad en la adolescencia a través del uso de redes sociales*. Tesis doctoral. Recuperada de <https://repositorio.unife.edu.pe/repositorio/handle/20.500.11955/753>

Calvo Santos, M. (2015). *Expresionismo*. Historia Arte (HA!). <https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo>

Calvo Santos, M. (2016). *Lita Cabellut (:) España, 1961*. Historia Arte (HA!). <https://historia-arte.com/artistas/lita-cabellut>

Calvo Santos, M. (2016). *Ernst Ludwig Kirchner (:) Alemania, 1880–1938*. Historia Arte (HA!). <https://historia-arte.com/artistas/ernst-ludwig-kirchner>

Calvo Santos, M. (2017). *Chica sentada (:) Kirchner retrata a Fränzi, la musa de Die Brücke, el primer grupo expresionista de la historia*. Historia Arte (HA!). <https://historia-arte.com/obras/chica-sentada>

Clang, J. (2014). *ArtWork: Blind Spot - Who am I? John Clang*. <http://johnclang.com/blind-spot-who-am-i>

Clang, J. (2021). *John Clang About. John Clang*. <http://johnclang.com/about>

De Enseñanza, E. (2021). *Materia: Historia de la Cosmetología*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de http://alumni.cosmetologiauba.com/wp-content/uploads/2021/04/1er-cuadernillo_2021_HISTORIAAb.pdf

Dopico Castro, M. (2021). La tipografía como generadora de identidad en la imagen de marca de países europeos en el s.XXI. *i+Diseño. Revista Científico-Académica Internacional De Innovación, Investigación Y Desarrollo en Diseño* (16), 37-60. <https://doi.org/10.24310/ldise-no.2021.v16i.12802>

Fundación Vila Casas. (2014). *Lita Cabellut continuará de la 2 de TVE* [Video]. Disponible en la página web: https://vimeo.com/68205090?embedd-e=true&source=vimeo_logo&owner=7764185

Fundación Vila Casas. (2017). *Lita Cabellut (:) Retrospective*. <https://litacabellut.com/projects/retrospective/>

8. Referencias.

Fundación Vila Casas. (05/10/2017 - 27/05/2018). *Dried Tear 65* [Fotografía digital]. Recuperado de <https://www.fundaciovilacasas.com/en/exhibition/retrospective>

Heller, E. (2004). *Psicología del color*. Recuperado de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/stein/wp-content/uploads/sites/734/2019/02/Psicologia-del-color.pdf>

Heredia, M. (2021). "ESTHER FERRER: ESPACIO / TIEMPO / PRESENCIA". *Artishock Revista de Arte Contemporáneo*. Recuperado de <https://artishockrevista.com/2021/10/01/esther-ferrer-espacio-tiempo-presencia/>

Hidalgo, M. (2020). *Lita Cabellut, la artista española más cotizada del mundo refleja los claroscuros del ser humano*. Cultura Inquieta. <https://culturainquieta.com/es/arte/pintura/item/17223-lita-cabellut-de-la-indigencia-a-convertirse-en-la-pintora-espanola-mas-cotizada-del-mundo.html>

Hobsbawm, Eric J. (1994). Identidad. *Revista Internacional de Filosofía Política* (3), p. 5-17. Recuperado de <http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:filopoli-1994-3-47805E41-BBF2-4D8F-D9B7-7AFE6F430F37>

Marín-Viadel, R. (2005). La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales o ArteInvestigación Educativa. En R. Marín-Viadel (Ed.), *Investigación en educación artística*. Universidad de Granada (Granada. 223-274). Recuperado de 2005_MARIN VIADEL, Ricardo AIE2005.pdf <https://drive.google.com/drive/folders/130jqmYj9r7XXqTBzs6Xx-t7yRKjByKwz>

Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Granada (Aljibe). Recuperado de ROLDAN, MARIN-VIADEL_2012_Metodologías artísticas de investigación en educación.pdf <https://drive.google.com/drive/folders/130jqmYj9r7XXqTBzs6Xx-t7yRKjByKwz>

Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2017). *Ideas Visuales (:)* *Investigación Basada en Artes e investigación artística*. Granada (Albolote). Recuperado de 2017_MARIN-VIADEL y ROLDAN_Ideas Visuales_GALERADAS.pdf <https://drive.google.com/drive/folders/130jqmYj9r7XXqTBzs6Xx-t7yRKjByKwz>

Marín-Viadel, R., Roldán, J. y Cáliz Vallecillo, L. (2021). *La enseñanza de las Artes Visuales (:)* *en contextos de riesgo de exclusión social*. Recuperado de <https://drive.google.com/drive/folders/130jqmYj9r7XXqTBzs6Xx-t7yRKjByKwz>

Marroquín, M. C. (2020). *Blossom, maquillaje como herramienta para el auto reconocimiento en las adolescentes*. Trabajo de fin de grado. Recuperado de: <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/9780>

Merino Mata, D., Rascón Gómez, T., y Ruiz Román, C. (2004). La identidad personal como eje central de los procesos de educación intercultural. *III Jornadas Pedagógicas de la Persona. Identidad personal y educación*. Recuperado de <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/51365/David%20Merino.pdf?sequence=1>

8. Referencias.

1 Mira Madrid. (13 de Noviembre de 2021). *Esther Ferrer Espacio/Tiempo/Presencia*. <https://1miramadrid.com/es/exhibitions/esther-ferrer>

Molina, L. y Vallejo, M. (2020). *The Colors That Remain*. Recuperado de https://a.storyblok.com/f/72357/x/6e694afaab/catalogo-lita-cabellut_digital.pdf

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (26 octubre, 2017 - 25 febrero, 2018). *Esther Ferrer Todas las variaciones son válidas, incluida esta*. <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/esther-ferrer>

Proyecto Autoestima de Dove. (s.f.) <https://www.dove.com/es/autoestima.html>

Rubio Fernández, A. (2018). "A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística". *ANIAV Revista de Investigación en artes visuales*, (Nº 3), 67-79. <https://doi.org/10.4995/aniav.2018.10116>

Studio Tromp and Eddy Wenting. (2020). *The Colors That Remain* [Fotografía digital]. Recuperado de https://a.storyblok.com/f/72357/x/6e694afaab/catalogo-lita-cabellut_digital.pdf

9. Anexos.

Motivadas por sus compañeros/as de cuarto curso, el alumnado de 1º de Bachillerato se anima a participar en el proyecto de forma activa, aportando otras perspectivas de realizar el proyecto.

A pesar de que los resultados de esta actuación pueden resultar similares a los resultados finales del alumnado de 4º de ESO sí que presentan ciertas diferencias como:

- El tratado del material sobre la piel.
- El trazado.
- El desarrollo.
- El acabado más limpio.

Por otro lado, también se ofrecieron a participar algunos profesores de prácticas (compañeros de la UJI), intrigados por el propio proyecto. Asistieron a la última sesión de la 1st Round y participaron con el resto del alumnado de 4º de ESO.

Esta participación por parte de estos profesores fue totalmente improvisada y curiosamente, motivó bastante al alumnado en sí, ya que ambas partes, profesores y alumnado, querían dar lo mejor de sí, “compitiendo” de forma saludable e intentando superarse unos a otros.

Como dato curioso, podemos destacar que como los profesores pensaban que no tenían aptitudes suficientes como para obtener un resultado “decente” se dejaron llevar por la explicación del proyecto, observando y atendiendo a los movimientos del propio alumnado. Finalmente también obtuvieron resultados competentes y según ellos “una experiencia interesante y enriquecedora”.

9.1. Anexo I - Bachillerato artístico.

Figura 40. Foto-resumen. Autora (2022). Bachillerato.
[Fotografía digital] Modelo: Ariadna. Parte izquierda - realizada por su compañera Paz y por la profesora en prácticas; parte derecha - realizada por ella misma.

9.1. Anexo I - Bachillerato artístico.

Figura 41. Foto-resumen. Autora (2022). Bachillerato.
[Fotografía digital] Modelo: Paz. Parte izquierda - realizada por su compañera Roser;
parte derecha - realizada por ella misma.

9.1. Anexo I - Bachillerato artístico.

Figura 42. Foto-resumen. Autora (2022). Bachillerato.
[Fotografía digital] Modelo: Ariadna. Parte izquierda - realizada por su compañera Paz;
parte derecha - realizada por ella misma.

9.2. Anexo II - Profesores.

Figura 43. Foto-resumen. Autora (2022). Profesores.
[Fotografía digital] Modelo: Ariadna. Parte izquierda - realizada por su compañero Josep; parte derecha - realizado por él mismo.

9.2. Anexo II - Profesores.

Figura 44. Foto-resumen. Autora (2022). Profesores.
[Fotografía digital] Modelo: Ariadna. Parte izquierda - realizada por su compañero Nicolás; parte derecha - realizada por él mismo.

9.3. Anexo III - Rúbrica de autoevaluación.

OBJETIVOS GENERALES	NO	SI		
		POCO	NORMAL	MUCHO
¿Se ha conseguido emplear los referentes artísticos y los conceptos escogidos para guiar al alumnado durante el desarrollo de la actuación?		X		
¿Se consiguió idear una estrategia con el material previo de investigación para obtener fácilmente las diversas y verdaderas expresiones del alumnado?				X
¿Se aprovechó el maquillaje y la fotografía para diseñar un recurso didáctico principal a modo de actuación?				X
¿Se consiguió convertir el aula en un lugar creativo y abierto a la experimentación, dónde se practicó el desarrollo de la imaginación?			X	
¿Pudieron apartarse los clichés más clásicos del maquillaje relacionados con la estética, la "belleza", el género o la fiesta?				X
¿Se acotó la selección de los resultados del "juego" previo para que al alumnado le resultara más sencillo llegar a unos resultados rápidamente?				X

9.3. Anexo III - Rúbrica de autoevaluación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	NO	SI		
		POCO	NORMAL	MUCHO
¿Se consiguió aplicar los conocimientos obtenidos para realizar la construcción de dos identidades del “yo”: el “yo mismo” y “cómo me ven”?				X
¿Se aprendió de lo que nos ofrecieron los resultados de forma visual?				X
¿Se realizaron series o foto-ensayos como reflexión final del resultado, e hicieron pensar al alumnado sobre sí mismo y su propia identidad de forma más visual?				X
¿Se ofreció una experiencia estética en el propio proceso de construcción del maquillaje?			X	
¿Se usó el maquillaje y la cara como si de un pincel y un lienzo se trataran?				X
¿Se pudo hacer una exposición con los resultados finales con la intención de promover una reflexión general entre los participantes que conforman el alumnado?	X			

Sara Monzó Asensio

**UNIVERSITAT
JAUME·I**