

Equipo Didart

(Carlos Pérez-Bermúdez Inglés, Belén Segurado Cortés, Aurora Valero Cuenca)
Área de Expresión Plástica Universidad de Valencia.

El arte como argumento educativo.

Es un hecho que una innovación educativa no sólo es la emisión de unos contenidos y una metodología. Es algo más: la puesta en práctica de los fundamentos culturales y de los principios básicos que procuran esta renovación. Por ello, el trabajo de investigación titulado "El arte como argumento educativo" responde a aquellos contenidos de los nuevos programas de Educación Infantil y Primaria que hacen referencia a la apreciación y comprensión progresiva de las principales manifestaciones artísticas.

La base principal de nuestra propuesta es incluir el conocimiento de las obras maestras de la pintura del siglo XX en la formación del alumno, dándole al Arte la importancia que tiene en la Educación. Como complemento de otras actividades ineludibles en la educación plástica, en algunos casos de difícil realización -viajes culturales, visitas a exposiciones y museos- hemos elaborado un material audiovisual (una guía y cuatro vídeos didácticos) con la intención de que sirva al alumno como información y motivación en el aula, y al maestro como apoyo en su actividad docente.

Entre la gran variedad de elementos plásticos que constituyen el lenguaje visual, seleccionamos el Color como elemento unificador de las actividades, presentándolo de forma distinta para cada ciclo educativo.

Los vídeos presentan una oferta motivadora secuencialmente programada, ordenados de la siguiente manera:

Vídeo 1. Para el Segundo Ciclo de Ed. Infantil. Tiene como pretexto El Retrato

Vídeo 2. Para el Primer Ciclo de Primaria, basado en el tema del Bodegón

Vídeo 3. Para el Segundo Ciclo de Primaria, argumentado sobre El Paisaje

Vídeo 4. Para Tercer Ciclo de Primaria. Trata sobre La Figura humana.

Esta selección temática no se ha hecho al azar así como tampoco su adscripción a determinadas edades, ya que hemos procurado que las cualidades de las imágenes estuvieran relacionadas con los intereses y con la capacidad perceptiva de los niños. Por esta misma razón y por considerar fundamental el conocimiento del arte contemporáneo se han elegido los pintores más representativos en función de sus cualidades plásticas.

El Retrato.

En principio, el interés del niño por el propio cuerpo y su representación gráfica, nos indujo a elegir "El Retrato" como propuesta significativa en la Educación Infantil en el nivel 5-6 años. Es evidente que dentro de la experiencia que incluye la profundización en el conocimiento del propio cuerpo, una de las partes más atractivas del mismo es la cara por la cantidad de factores expresivos que contiene. **"Sácale los colores a la cara"**, fue el sugerente título que elegimos para encabezar el vídeo motivador y para promover la acción plástica de los niños.

Antes de llevar a cabo la motivación visual, realizamos en el 2º nivel de Infantil dos actividades previas con el fin de secuencializar contenidos y de cumplir dos objetivos primordiales: *afianzar la representación de la figura humana mediante la expresión del rostro y posibilitar la experimentación plástica con carácter lúdico.*

La primera actividad consistió en que los niños dibujaran su autorretrato sobre una cartulina gris con barras de cera en blanco y negro para intensificar aspectos expresivos, tonales y formales. En la segunda se realizaron mezclas de color a la témpera sobre una cartulina blanca para obtener combinaciones y matices de gran utilidad en el conocimiento de los valores cromáticos, favoreciéndose así el aspecto lúdico, procedimental y experimental. Finalmente pasamos el vídeo motivador, realizado por nosotros, en el que aparecían retratos y autorretratos de artistas relevantes y acto seguido los niños pintaron a la témpera su propio autorretrato. Con ello se cumplía el tercer objetivo: *ampliar la capacidad sensitiva cromática partiendo de la obra de Arte.*

Los cuadros que aparecen en el vídeo han sido elegidos por sus características cromáticas. El autorretrato de Van Gogh por el protagonismo del color amarillo y por su mirada expresiva que es un foco de atracción que puede fijar la atención infantil y motivarles en la realización de detalles significativos de su propio trabajo. El retrato de la mujer de Matisse por su contraste cromático, por el uso de colores complementarios y por la excepcional raya verde que cruza la cara de arriba abajo, como un alarde de libertad creativa que el autor utiliza sin importarle la representación fidedigna de la realidad. La "Jacqueline" de Picasso por la confluencia de un contorno muy definido en negro y sus tonos verdes, azulados y rosas que suavizan la expresión y sitúan al personaje en un ambiente etéreo y atemporal. Finalmente la obra de Appel por su afinidad con la forma espontánea del dibujo infantil y por los colores puros expresados lúdicamente. La inclusión de un pajarito sobre el personaje pintado posibilita la asociación mágico-simbólica y crea un ambiente favorable a la imaginación y la fantasía.

El Bodegón.

En los niños de 7-8 años, la experiencia se dividió en una actividad preparatoria y una final. Puesto que en esta edad sus intereses se mueven en torno a una representación más relacionada con la naturaleza, elegimos el tema del Bodegón y comenzamos por establecer una motivación de acuerdo con sus intereses y preferencias. Con este fin, cada niño trajo de su casa objetos o frutas que colocó sobre su mesa, los observó y pintó con témpera sobre papel. El resultado fue muy interesante, aunque cada objeto quedó aislado sin ninguna

relación espacial. Posteriormente se procedió a la proyección del vídeo titulado "**Pon los colores sobre la mesa**".

Para esta motivación visual seleccionamos a los mismos autores que la vez anterior, con un sólo cambio que afectó a Appel al que sustituimos por Cézanne por ser un autor fundamental en el tema del bodegón. De Van Gogh elegimos uno de sus famosos cuadros de "Girasoles" por la repetición de formas, intensamente pintadas de amarillo, anaranjado y ocre. Por otra parte, presentar esta obra sugiere a los maestros la posibilidad de colocar modelos del natural para su interpretación. Con Cézanne se evidenció cómo un tema que aparentemente no tiene relevancia puede ser el origen de una obra de arte y también la sabiduría de contrastar tonos cálidos y fríos de manera transparente y sutil. De Matisse seleccionamos su cuadro "Los peces rojos" puesto que el predominio de los elementos naturales refleja un entorno vivencial muy afín a los intereses de los niños. Vegetación y pecera forman un marco cromático de gran movimiento que refuerza la apariencia viva de los peces destacados por su color rojo de gran luminosidad. Finalmente de Picasso se eligió el cuadro "Cacerola esmaltada" por presentar un bodegón que no contuviera elementos naturales, compuesto por objetos de uso cotidiano fabricados por el hombre. La enumeración formal en la composición y el color sobrio, contrastó con los autores anteriores para que los niños apreciaran otra forma de tratar los tonos y las tintas planas con mínimos matices. Es sin duda la obra más dramática y radical de todo el conjunto.

La motivación sirvió para que los niños realizaran verdaderas composiciones cromáticas en sus trabajos, organizando el espacio y distribuyendo los objetos intencionadamente.

No obstante y con antelación se les había dicho que podían escoger fragmentos de los cuadros de los pintores y hacer una composición con ellos, o también interpretar una sola obra del autor que más les hubiera gustado. Cumplíamos así los objetivos que nos habíamos marcado en la guía didáctica: *Ampliar la capacidad de percepción estética a partir de la obra de arte; ejercitar la memoria visual, y por último posibilitar la experimentación del color y la témpera con finalidad expresiva.*

El Paisaje

De la misma manera que en los temas anteriores (el retrato y el bodegón) se propone el tema del paisaje, para niños de 9 -10 años. En esta edad han superado la representación esquemática del espacio, de la forma y del color, empezando una fase más compleja en la que resuelven los problemas gráficos mediante la introducción del plano y la superposición en la representación espacial, percibiendo y diferenciando los diversos matices de los tonos en la expresión cromática. Por ello en este tercer vídeo realizamos una propuesta motivadora fundamentada en esa nueva complejidad.

El vídeo "**El color de tu paisaje**" nos ayuda como motivación para que el alumno alcance los siguientes objetivos: *Desarrollar la sensibilidad estética partiendo de la obra de Arte. Ejercitar la percepción del color en la naturaleza. Representar plásticamente en el plano las cualidades espaciales y cromáticas del paisaje.*

El contenido del vídeo contrasta la visión del paisaje a través de la fotografía con la interpretación, transformación e incluso abstracción que los pintores del final del siglo XIX y

del siglo XX han hecho de los distintos temas de la naturaleza como: el río, la montaña, el bosque, el mar, el pueblo y la ciudad.

En los cuadros seleccionados podemos ver desde el Impresionismo de Monet, pasando por el Cubismo de Picasso y de Léger, hasta la Abstracción geométrica de Mondrian y la Abstracción lírica de Kandinsky. Junto a ellos se sitúan otros once artistas con soluciones cromáticas significativas en la interpretación del paisaje.

Las dos actividades que se proponen, previas a la visualización del vídeo, debidamente secuencializadas, serán:

1) La realización de un mural con tarjetas o fotografías de revistas que los propios niños han seleccionado y agrupado basándose en dos criterios previos, el tema y el color.

2) Por equipos, realizar un collage de colores planos cuyo tema se elige entre los citados anteriormente.

La tercera actividad, posterior a la visualización del vídeo, consiste en pintar un paisaje del natural, aprovechando las posibilidades del entorno paisajístico del centro escolar.

La figura humana.

Este vídeo está preparado para los dos últimos cursos de la Educación Primaria (11-12 años), completando con los tres anteriores la propuesta de abordar los cuatro temas clásicos de la pintura. Se ha tenido en cuenta la curiosidad que siente el alumno preadolescente por descubrir su propio cuerpo y el de sus semejantes; este interés nos ha sugerido utilizar la figura humana como fuente de motivación.

Comienza el vídeo titulado **El cuerpo pintado**, reflexionando sobre la importancia de este tema desde los comienzos del arte, por las amplias posibilidades que nos ofrece la observación de los seres vivos y su posterior representación.

De los cuatro temas tratados el de la figura humana es el más complejo por los diferentes significados, contenidos y expresiones que nos puede transmitir el artista según la posición, el ambiente, la acción... etc en la que nos presenta la figura dentro del cuadro.

La primera propuesta de la guía didáctica incide sobre este punto al sugerir a los alumnos la realización de distintos murales con reproducciones de pintores del siglo XX que se ordenarán por bloques según aparezcan las figuras vestidas, desnudas, solas, en grupo, estáticas o en movimiento.

El vídeo ejemplifica el contraste entre una figura ensimismada y estática de Modigliani con la fuerte direccionalidad de "Mujeres corriendo en la playa" de Picasso; así como el ambiente espacial de un interior con figuras de Léger y los exteriores de piscinas, paisajes y figuras de Hockney. Pero no solamente es la posición de las figuras en su ambiente lo que determina la obra, sino, sobre todo, el color con que el artista define el contenido del cuadro. La elección de tonos cálidos o fríos, contrastes o armonías, puede acentuar la forma, el ritmo y la composición según sus necesidades expresivas. Degás nos sirve como ejemplo de modulación del color para realzar la luminosidad y el volumen de sus desnudos. Por el contrario el contraste de colores planos en la "Danza" de Derain y de Matisse añaden fuerza al movimiento de las figuras.

La idea final del vídeo es subrayar la idea de que en el siglo XX ha cambiado mucho la forma de pintar la figura humana y que los artistas han conquistado una libertad que nosotros podemos aprovechar. Por tanto se propone como actividad la elección de una de las obras que componen el mural y reinterpretarla cambiando los colores para conseguir un efecto plástico diferente según la intención y los intereses de cada alumno. Con ello se pretende acceder a los siguientes objetivos plásticos: *Conocer los diversos estilos pictóricos del siglo XX en los que aparece la figura humana y observar las cualidades expresivas y significativas que comunican. Y desarrollar la capacidad de relacionar los colores en función de la idea que queremos representar.*

Nuestra propuesta es presentar una planificación racionalizada y una sugerencia estimulante y enriquecedora que provoque en los alumnos creaciones divergentes, personales, dinámicas y abiertas.

NOTA: Investigación subvencionada por la Universidad de Valencia en la convocatoria de Proyectos Precompetitivos. 1994.

Estos vídeos han sido presentados en los siguientes congresos:

El retrato y el bodegón en Junio de 1.996 en *el VIII Congreso de Formación del Profesorado de Ávila*.

El paisaje en Octubre de 1.997 en *el I Congreso Nacional de Arte Infantil* de Madrid.

La figura humana en Julio del 2000 en *el Congreso "Els valors de l'Art a l'ensenyament"* en Valencia.