

El arte como argumento educativo

Carlos Pérez-Bermúdez Inglés, Luz Rodríguez Guillén,
Belén Segurado Cortés & Aurora Valero Cuenca

Resumen

Nuestra aportación al campo de la Educación Plástico-Visual se centra en la actualización de los contenidos y metodología de la enseñanza del COLOR, fundamentados en la sensibilización del niño hacia la obra de arte. Consta de:

1. Una guía didáctica
2. Un vídeo centrado en

A) Aspectos cromáticos de los temas relevantes de la historia del Arte relacionados con los intereses expresivos infantiles: **EL RETRATO**. (Niños de 5-6 años) y **EL BODEGON** (6-8 años).

B) Ejemplificación de la experiencia con niños escolarizados.

Este trabajo está destinado a los alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio y a maestros en activo.

Palabras Clave

Curriculum Educación Artística, Didáctica Artes Plástico-Visuales, Formación del profesorado.

Abstract

Our contribution to the field of Plastic-Visual Education focuses on the updating of the contents and methodology for the teaching of COLOR, based on sensitising children to the work of art. It consists of:

1. A teacher's guide
2. Video tape containing two parts

A) Chromatic aspects of outstanding themes in Art history related to children's expressive interests: **The Portrait** (5 to 6-year-old children) and **Stille Life** (7 to 8-year-olds).

B) A demonstration of the experience with school children.

This piece of work is aimed at teacher training students and teacher in general.

Keywords

Art education curriculum, Plastic-visual Art methodology, Teacher training, Teacher education.

1. Introducción

¿Puede incluirse la obra de Arte en los programas de Educación Infantil y Primaria como parte de la Educación Artística?. La respuesta, debidamente meditada es afirmativa, a pesar de las dificultades que conlleva. Demostrarlo, es el reto que nos hemos planteado, aprovechando la favorable coyuntura de que por primera vez la Ley de Reforma Educativa afecta a todos los niveles de enseñanza y establece una lógica correspondencia entre ellos. En consecuencia hemos realizado una investigación que permite introducir el conocimiento del Arte en la Educación Plástico-Visual y acercarlo al mundo de los niños.

Dicho trabajo se planteó desde un principio fundamental que presenta el Arte como forma sensible de conocimiento y como vehículo conceptual capaz de ser reinterpretado.

Pero ¿se ha reflexionado suficientemente sobre como debe introducirse el Arte en la escuela o cómo puede transformarse en un instrumento interdisciplinar?. Seguramente se ha intentado, pero es posible que al hacerlo haya quedado la experiencia aislada en un ejercicio único, sin integrar. Por ello, de entrada, hay que empezar por agrupar sistemáticamente algunas consideraciones para planificar con precisión cada aspecto del proceso. Así pues hemos destacado en nuestra propuesta estos cuatro contenidos:

- El conocimiento del Arte como imagen expresiva del hombre
- La sensibilización estética
- La introducción y manejo de las técnicas artísticas
- La proyección de todo ello en una experiencia activa.

Antes de entrar de lleno en la metodología que proponemos, hay que plantear la necesidad del arte en la educación, como lo hizo Herbert Read en su libro «*La educación por el Arte*» siguiendo una antigua teoría de Platón. Por supuesto compartimos esta idea, pero como no deja de ser una hermosa utopía, por el momento debemos limitarnos a lo que es posible realizar en la escuela Infantil y Primaria. Dejando al margen cuestiones teóricas, vamos a concretar cómo desarrollar desde la infancia la visión y recreación del Arte formando al alumno como espectador culto y sensible. Esto le va a permitir comprender las manifestaciones artísticas de su entorno activamente, enriquecer su propia visión con los lenguajes plástico-visuales y proyectarse mediante una interpretación personal.

Se trata de potenciar los valores expresivos a través de técnicas tradicionales actualizadas, de atender la dimensión comunicativa desde las nuevas tecnologías, y en definitiva, de enriquecer y sensibilizar el mundo personal del niño, ya que cuando el entorno visual, creativo y expresivo se valora, juega un papel determinante en todo el ámbito de la cognición.

Todos estos supuestos son comúnmente aceptados, pero la forma de llevarlos a cabo debe meditar profundamente. En la Reforma Educativa de 1971 se hacía hincapié y se confiaba en los procesos de creación espontánea del niño, pero la experiencia nos enseña que, además, hay que orientar la creación plástico-visual e introducir aspectos motivacionales adaptados a cada edad, para que se produzcan respuestas más ricas y significativas. En esta orientación hay que tener en cuenta la invasión de la imagen en el mundo cotidiano de forma masiva, porque las imágenes publicitarias, cinematográficas o televisivas influyen en nuestra manera de percibir y nos inducen a la observación de la realidad desde estereotipos, encuadres o velocidades ajenos al propio ritmo de contemplación. El subconsciente se va nutriendo de este material y en ocasiones se va condicionando, por ello es necesario también saber discriminar el entorno visual para que no se malogre la propia visión de las formas y la personal manera de acceder a ellas.

2. El color en el arte

Para centrar nuestra investigación, dada la gran variedad de elementos plásticos que constituyen el lenguaje visual, hemos elegido uno que es de suma importancia: **el Color**, haciéndolo visible a través de los cuatro temas más usuales y recurrentes en la Historia del Arte: **El Retrato, el Bodegón, el Paisaje y la Figura humana**, particularmente en obras de Arte que se producen desde el Impresionismo hasta nuestros días.

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

La puesta en práctica de este proyecto resulta factible y sencilla al utilizar como recurso un vídeo didáctico que facilita al maestro su tarea educativa junto con una guía didáctica.

3. 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 secuenciar 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 ténpera 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 ténpera su propio autorretrato. Con ello se cumplía el tercer objetivo: *ampliar la capacidad sensitiva cromática partiendo de la obra de Arte.*

El vídeo didáctico narra en imágenes de animación la aventura de Julieta, una niña que entró en un museo y se dedicó a hablar con varios retratos que estaban expuestos, entre ellos el de Van Gogh, el de la Sra. Matisse con raya verde, el de Jacqueline realizado por Picasso y el del niño con pajarito de Karel Appel. De manera sencilla, el vídeo relata anécdotas imaginarias de los artistas y acaba entusiasmando a Julieta quien invita a los niños a pintar también su autorretrato con vivos colores.

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 **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.

4. 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 los objetos o frutas y colocados sobre su mesa los observó y pintó con témpera sobre papel. El resultado fue muy interesante, aunque cada objeto qued  aislado sin ninguna relación espacial.

Posteriormente se procedió a la proyección del vídeo motivador titulado **«Pon los colores sobre la mesa»**, que narra la odisea de dos amiguitos, Carlos y María que curioseando por su barrio, en una ocasión se dedicaron a espiar a los pintores que vivían en él. Van Gogh, Cézanne, Picasso y Matisse discutían sobre los colores de sus propias obras, y al descubrir a los niños les pidieron su opinión. Los niños entraron así en un mundo increíble lleno de objetos, pinturas, cuadros..., motivados por ello deciden pintar su propio bodegón invitando a los alumnos espectadores a seguir su ejemplo.

Nuevamente 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 c ldidos y fríos de manera transparente y sutil. De **Matisse** seleccionamos su cuadro «Los peces rojos» puesto que el predominio de los elementos naturales constituye 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. De esta forma cumplíamos los objetivos que nos habíamos marcado en la guía didáctica: *Ampliar la capacidad de percepción est tica a partir de la obra de arte; ejercitar la memoria visual, y finalmente posibilitar la experimentación del color y la témpera con finalidad expresiva.*

Nuestra propuesta quiere ser desde una planificación racionalizada una sugerencia estimulante y enriquecedora, que inspire en los alumnos creaciones divergentes, personales, dinámicas y abiertas.

(1) **NOTA:** Investigación subvencionada por la Universidad de Valencia en la convocatoria de Proyectos Precompetitivos, 1994.

Dirección de los autores:

**CARLOS PÉREZ-BERMÚDEZ INGLÉS,
LUZ RODRÍGUEZ GUILLÉN, BELÉN SEGURADO
CORTÉS, AURORA VALERO CUENCA**

Universidad de Valencia

Escuela Universitaria de Magisterio

Area de Didáctica de la Expresión Plástica

C/ Alcalde Reig, 8

46006- Valencia

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

PÉREZ-BERMÚDEZ INGLÉS, Carlos & RODRÍGUEZ GUILLÉN, Luz & SEGURADO CORTÉS, Belén & VALERO CUENCA, Aurora (1997). El arte como argumento educativo. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 1(0). [Disponible en <http://www.uva.es/aufop/publica/actas/viii/edmuspla.htm>].