

Didáctica de la Expresión Visual a través de la pantalla

Sinergias multidisciplinares e interacciones alumno-docente

Izaskun Etxebarria, Teresa Blanco, María Enfedaque y Raúl Ursúa

Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Zaragoza

Resumen

Este artículo reúne las experiencias docentes de un equipo de profesores del área de plástica ideadas para hacer frente a la situación de confinamiento padecida durante los meses de marzo a junio de 2020. El recorrido que propusimos comenzaba prestando una especial atención a la casa como lugar del que, inevitablemente, debíamos partir. Así, nos basamos en una propuesta de dibujo que nos invitaba a redescubrir nuestra propia casa, reviviendo momentos y actitudes de la infancia, como caminar con los ojos cerrados y medir el espacio por pasos u observar las sombras que se proyectaban en diferentes rincones y representarlas. Todo ello, con la intención de tomar conciencia de cómo la casa podía convertirse en un universo maravilloso por descubrir, y de alguna manera intentar revertir el estado de ánimo que produjo el aislamiento sobre el alumnado. A partir de ahí, las diferentes propuestas recorren el bloque Observación, percepción y dibujo; el de El color y sus dimensiones. De lo sinestésico a lo performativo; y el de Aplicaciones del Arte Secuencial.

Palabras clave: educación artística, pensamiento divergente, arte contemporáneo, experiencia estética.

1. Introducción: Presentación de la propuesta y del contexto

La Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza surge de la transformación de la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. a partir del 1 de octubre de 2001, y desde febrero 2014 estamos en la nueva ubicación dentro del campus universitario. Nos encontramos pues con un edificio nuevo lleno de posibilidades para planteamientos didácticos. Lamentablemente, los acontecimientos no permitieron aprovechar los espacios de ese edificio.

Durante el curso 2019-20 y dentro del estado de emergencia sanitaria del COVID-19, como equipo docente universitario, tuvimos que reinventar actividades y propuestas artísticas, y sus aplicaciones didácticas para la asignatura de Educación Visual y Plástica del Grado de Educación Infantil.

Todo ello, nos llevó a sinergias muy interesantes de intercambio de conocimiento. Desde perspectivas y saberes diferentes por parte del grupo docente (pintura, diseño gráfico, diseño o medios audiovisuales, entre otros) se construyó un recorrido que partía de lo virtual, desde la plataforma Moodle de la universidad, para encontrarse con el espacio “casa” de cada una de nuestras alumnas.

Las características de la materia de Educación Plástica y Visual, sobre todo desde la parte de prácticas de ésta, parecía ser un escollo en la asunción de conocimientos y procedimientos más experienciales por parte de las alumnas del grado, desde una enseñanza telemática. Nuestra hoja de ruta en septiembre distaba mucho de lo que acabó siendo, ya que estaba encaminada a trabajar dentro de espacios de la facultad y del propio campus universitario. Tuvimos que acondicionar, repensar y convertir las debilidades en fortalezas.

Partiendo de esta premisa, diseñamos las estrategias necesarias para que el campo de investigación fuese el espacio privado, en el que buscar y encontrar —en el mejor de los casos— encuentros con la materia, ricos en aprendizajes y en experiencia estética.

Esta experiencia se desarrolló a lo largo de un cuatrimestre (de febrero a junio), con un total de 114 alumnas, repartidas en cuatro clases de entre 28 y 29 personas, con un alumnado mayoritariamente femenino de 3º de grado.

2. Objetivos de la experiencia

Como equipo docente nos marcamos en el proceso unos objetivos básicos que servirían de base para los específicos en cada actividad y tarea explicada.

- Reflexionar sobre la búsqueda de soluciones creativas desde actividades que motivaran la indagación desde lo teórico hasta lo experiencial.
- Promover el pensamiento divergente proponiendo tareas abiertas con posibles soluciones.
- Relacionar la práctica artística contemporánea con la práctica educativa desde infantil, introduciendo aspectos más cercanos a la instalación, al diseño, a la pintura expandida o al audiovisual.

2.1 Principales problemáticas que se presentan y soluciones que se aplican

Los objetivos que como equipo nos marcamos, se construyeron, no solo desde una perspectiva educativa, sino también desde la situación de alarma sanitaria sin precedentes en la que nos encontrábamos. Planteamos a continuación

algunas de las cuestiones con las que nos encontramos al inicio del sistema no presencial educativo en nuestra área de conocimiento y las estrategias que se elaboraron para que, a corto plazo, la calidad del aprendizaje de nuestro alumnado no se viera perjudicado.

Dificultades	Posibles soluciones
Problemas de comunicación docente-alumnado. Dificultad de tratar temas abstractos.	Sesiones síncronas (meet.google); foros específicos para cada práctica y grupo (Moodle); refuerzo en horario de tutoría.
Dificultad de coordinación entre el equipo docente.	División del trabajo y asignación de tareas para cada docente, diversificación de vías para la comunicación (mail; whatsapp: txt y voz; videoconferencia)
Obtención de material específico para la asignatura de plástica.	Elaboración de propuestas originales para trabajar tomando como referencia el ámbito doméstico.
Necesidad de creación de documentos digitales de forma rápida y efectiva por parte del profesorado.	Inversión de tiempo extra, aunque la posibilidad de diseñar actividades personales fue un aliciente que motivó al equipo docente.
Problemas de conexión de internet por parte del alumnado, sumado a problemas personales y familiares surgidos por la situación sanitaria.	Ampliación del plazo de presentación de dossiers (2 semanas). Refuerzo vía mail para solucionar dudas.

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia

3. Diseño de las prácticas

3.1 Bloque Observación, percepción y dibujo

3.1.1 *Observar las sombras*

La primera propuesta se dividía en dos partes. En primer lugar, un ejercicio de observación directa que hacía hincapié sobre la importancia de observar. Para ello, pedimos a las alumnas que prestaran atención a las sombras que encontraran en su casa y las dibujaran.

Posteriormente, debían crear una composición abstracta a partir de lo representado, así como de otros soportes que tuvieran por casa: papeles impresos con imágenes o textos, distintas texturas, etc. para realizar una composición final incluyendo todo ello.

Fundamentación teórica

Tomamos como punto de partida el libro *Observar, Conectar, Celebrar*, donde se recoge el legado de la educadora norteamericana Sister Corita, para poner en marcha un proceso de observación del entorno cotidiano, y reconducir así la mirada hacia el espacio doméstico de una manera activa.

De esta manera, pretendimos fomentar la reflexión sobre la mirada infantil —capaz de descubrir un universo en una sola habitación— y añadirle la práctica de la representación directa, es decir, el dibujo del natural, que enlazaba con una actividad anterior realizada en el aula.

Para finalizar, había que recomponer una serie de elementos sobre un plano de representación y generar un nuevo sentido utilizando sólo elementos visuales de características distintas entre sí, adentrándose en el plano del lenguaje visual y sus especificidades.

El uso de distintos niveles icónicos en la imagen resultante, la combinación de distintas técnicas, secas o húmedas, y el procedimiento del collage fueron las herramientas propuestas para reunir todos estos elementos en una sola composición final.

Debido a la falta de práctica en este tipo de propuestas puramente artísticas, se les propuso una metodología guiada, explicando paso a paso cuestiones que les permitiera partir de unas premisas compositivas comunes.

A este proceso guiado se le añadieron una serie de recursos extraídos de procedimientos propiamente pictóricos, como es la suma de capas sobre la superficie a trabajar, la sustracción de partes de una imagen mediante traslajos o la combinación de diferentes planos para crear sensación de profundidad y/o planitud.

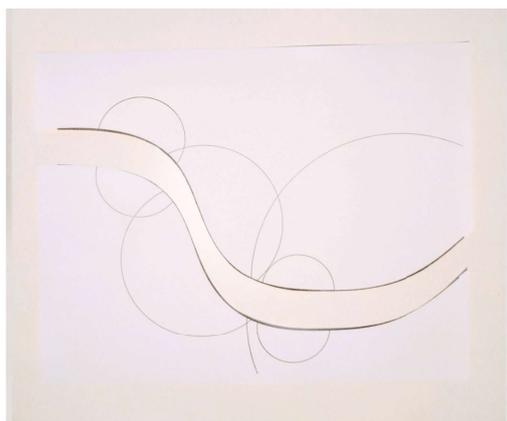

Figura 1 Ejemplos del proceso. Fuente: elaboración propia

Proceso y resultados

- Proceso intuitivo: reconectar con el recuerdo de la infancia. Redescubrir tu casa mediante el dibujo del natural, rebuscar entre los papeles y recopilar papeles impresos o de colores para crear una composición con sentido.
- Proceso lógico: aplicar un juego formal dirigido como vehículo para la práctica aplicada a la composición final. Partir del formato estándar y crear un cuadrado.

Para la resolución de la práctica, optamos por el collage por su capacidad para combinar diferentes grados icónicos en una sola imagen, pero también por ayudarles a conseguir un resultado complejo gracias al proceso guiado. Con respecto al formato se decidió trabajar con el formato cuadrado como soporte final para ejercitar otras relaciones formales distintas a la habitual proporción áurea de los formatos industriales.

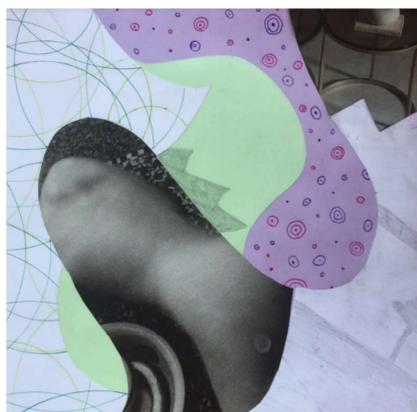

Figura 2 Fuente: Isabel Barrera Aniesa

Figura 3 Fuente: María González Almeida

3.2 Bloque El color y sus dimensiones. De lo sinestésico a lo performativo.

3.2.1 El Disco de Newton

Recordando la clase teórica anterior sobre el color, para poder entender el fenómeno de la luz blanca y su composición, los estudiantes tenían que recurrir al llamado Disco de Newton. Al mismo tiempo, uno de los objetivos fundamentales de la propuesta era “enseñar a enseñar” cómo trabajar con el círculo cromático y los colores secundarios y terciarios en el aula. La propuesta se completaba con la explicación del concepto de instalación artística en el arte contemporáneo como herramienta para desarrollar un proyecto interdisciplinar que integrase Plástica, Música y Educación Física. De esta manera se potencia una mirada transversal y multidisciplinar que ayuda a entender la docencia desde otra perspectiva y en donde los posibles caminos, soluciones y resultados se multiplican.

Fundamentación teórica

Newton descubre que la luz blanca procede de la suma de los siete colores del arco iris. Es un dispositivo que consiste en un círculo con sectores pintados en colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde, cian, azul, y violeta. Al hacer girar el disco a gran velocidad, se ve el color blanco y esto demuestra que está formado por los colores del arco iris.

Se propone esta actividad porque nos sirve para que el alumno/a experimente de una manera dinámica la forma en la que se puede crear un círculo cromático simple y al mismo tiempo que entiendan cómo se genera la luz blanca.

Figura 4 Fuente: Katia Masckó

Al entender que el objetivo fundamental de la asignatura es enseñar a los alumnos la mejor manera de transmitir conocimientos relacionados con la educación plástica y visual, se relaciona esta actividad con la posibilidad de crear un proyecto interdisciplinar entre las tres áreas: Educación Física, Música y Plástica.

Es una propuesta teórica de aproximación en la que el alumno/a no tiene que dar demasiados detalles. Simplemente tiene que comenzar a relacionar de manera transversal las tres áreas, partiendo de la experiencia del Disco de Newton.

Proceso y resultados

La primera tarea que se propuso al alumnado fue la creación de un dodecágono como base para nuestro círculo de Newton para poder trabajar con los tres triángulos que hay entre cada uno de los colores primarios, pintando, mezclando y superponiendo los colores primarios para generar los demás colores. La proporción de color de cada triángulo estaba indicada en la imagen, ya que se entendió que podría ser una posible duda ya que en experiencias presenciales anteriores así había sucedido. Finalmente tuvieron que imaginar una instalación artística en el aula a partir del Disco de Newton.

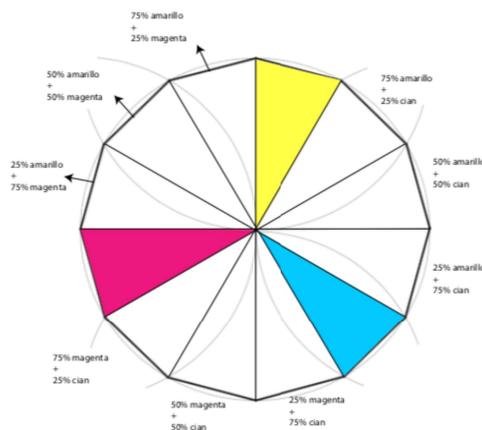

Figura 5 Fuente: elaboración propia

Figura 6. Ejemplo del punto 4. Posible instalación artística con la que es posible integrar Música y Educación Física (Fuente:Gabriel Dawe).

3.2.2 El valor o luminosidad del color

En esta propuesta el alumnado de Magisterio de Infantil adquiere los conocimientos básicos relacionados con una

de las cualidades o atributos fundamentales del color a través de la utilización de la técnica húmeda. Al mismo tiempo, conoce una disciplina propia del arte contemporáneo en donde la pintura bidimensional tradicional rebasa los límites del papel, ocupando el espacio tridimensional del aula o de su propia casa.

En esta actividad se trabaja el valor o grado de claridad u oscuridad del color a través de la idea de pintura en el campo expandido.

Las manchas de color dejan de ocupar el espacio bidimensional tradicional que denominaríamos folio o A4 (21x29,7cm) y al mismo tiempo tienen la posibilidad de sobrepasar los límites de la mesa del aula. Esto permite que el alumno pueda intervenir con la mancha de color en las tres dimensiones del espacio en el que habita, descubriendo nuevos lugares que le trasladan a la infancia. Es una forma de aprender a mirar desde otra perspectiva.

Figura 7 Fuente: elaboración propia

Fundamentación teórica

Partiendo de la definición de valor como el grado de claridad u oscuridad de un color, se trata de transmitir este conocimiento tan básico a nuestros alumnos/as a través de la experiencia individual en su propia casa en donde van a ser capaces de experimentar con la pintura tridimensional. Esta manera tan novedosa de trabajar en el espacio, genera sorpresa e interés en el alumno/a, ya que no suele ser común traspasar en este tipo de actividades los límites del folio y los límites de la mesa del aula. La espontaneidad y libertad gráfica de la infancia va disminuyendo al encorsetar la mente del alumno poco a poco, obligándole a ceñirse al tamaño concreto rectangular del folio, cartulina o mesa del aula.

La pintura en el campo expandido es una manera de intervenir el espacio en donde el color se extiende a través de las tres dimensiones. La idea de composición pictórica tradicional en donde la pintura bidimensional está enmarcada y

colgada de la pared se olvida en este ejercicio experimental. Al mismo tiempo se introduce en el alumnado un tipo de disciplina artística que desconocen. Por otra parte, el hecho de transformar un espacio o esquina olvidada de una casa en un punto de máximo interés ayuda a desarrollar el pensamiento divergente y relaciona las prácticas artísticas contemporáneas con las prácticas educativas desde infantil. De esta forma, algunos fragmentos del espacio en el aula podrán convertirse en una lugares tremendamente poéticos desde un punto de vista creativo-artístico. Para introducir esta idea se toma como referencia la obra de Federico Herrero y Miren Doiz, entre otros.

Figura 8 Miren Doiz, 2013 (Fuente:Miren Doiz)

Figura 9 Federico Herrero, 2008 (Fuente:Federico Herrero)

Proceso y resultados

Se le da las siguientes indicaciones y pasos al alumnado: Partiendo del módulo entregado por el profesor, el alumno/a tiene que pintar el triángulo de en medio con los colores primarios: magenta, amarillo y cian. En la parte superior se añade negro y en la inferior blanco para trabajar la luminosidad o valor. Una vez completados los tres módulos, se recortan y se colocan de manera tridimensional en un lugar que resulte interesante para el alumno/a. Previamente se les muestran posibles ejemplos de lugares cotidianos que han sido intervenidos de este modo por artistas. Se les da la posibilidad de colocarlo en diferentes lugares y sacar varias fotos ya que no existe una única solución posible.

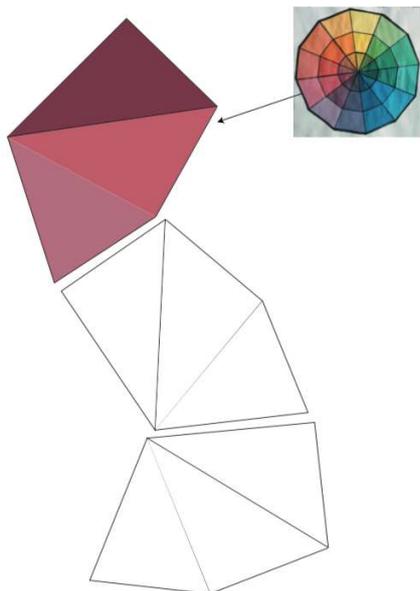

Figura 10 Fuente: elaboración propia

Figura 11 Fuente: Elena Nuez Martín

3.2.3 Colores complementarios y temperatura del color

En esta práctica, tras haber experimentado en las prácticas anteriores con los colores primarios y sus dimensiones, como el valor/luminosidad, se les planteó a las alumnas que trabajaran los colores complementarios y la relación que se puede hallar en ellos a partir de la temperatura de color, lo que comúnmente se ha venido llamando colores fríos y cálidos, creando una composición de colores desde la utilización de complementarios.

Los trabajos se realizaron sobre papel vegetal, para poder crear un juego de vidrieras y/o reflejos que luego ellas tenían que documentar por medio de fotografías. Así pues, la actividad se dividió en dos partes, una manipulativa y de creación plástica, y una segunda parte más experiencial y de trabajo con el espacio, el color y la luz.

Fundamentación teórica

Basándonos en la teoría del color y en las relaciones que podemos aplicar y utilizar en la práctica artística (Albers, 1985), nos encontramos con los colores que se encuentran diametralmente opuestos en el círculo cromático y que reciben el nombre de colores complementarios.

Además al observar el círculo cromático podemos reconocer como los colores que son adyacentes o cercanos son similares ya que se originan con los mismos colores en diferentes proporciones. Cuanto más se aleja un color de otro menos se parece. Esta diferencia es la que determina los colores complementarios.

El complementario de un color es aquel que no tiene en su composición al otro y al ser mezclados entre sí originan el color negro. Las parejas de complementarios se obtienen al unir un diámetro del círculo. Los pintores y las pintoras conocen desde hace tiempo que el equilibrio puede obtenerse contraponiendo a un color su complementario, como el caso del fondo rojo y las formas vegetales en azul de la obra de Matisse que les mostramos para ilustrar.

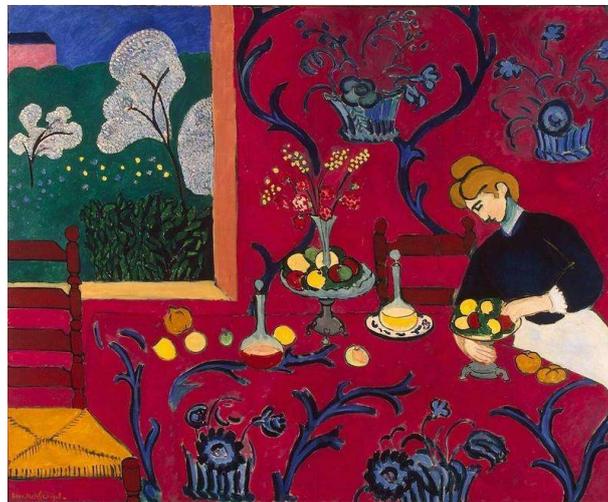

Figura 12 *Habitación roja* (1908) Henri Matisse. Fuente: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/28389>

Las parejas de colores complementarios se componen de un color cálido y otro frío. Colocándolos uno al lado del otro parece que poseen mayor brillo y vitalidad que los colores contiguos en la rueda de colores.

Sin entrar en aspectos demasiado técnicos, lo que más nos interesaba era transmitir a nuestras alumnas la necesidad de manejar el color dentro de sus composiciones de una manera consciente, y que además investigarán y sobre todo experimentarán estos conceptos teóricos para alcanzar un aprendizaje significativo, recurrimos al espíritu Reggio Emilia de investigación y manipulación de materiales como forma elemental de acercamiento a este tipo de aprendizaje, jugando y observando el espacio en el que aprendemos.

Proceso y resultados

Los pasos a seguir han sido los siguientes:

- Preparación del soporte: les explicamos de forma muy sencilla cómo podían conseguir que un folio se convirtiera en papel translúcido con ayuda de un poco de aceite vegetal y un algodón, conscientes de que posiblemente no tuvieran ese tipo de papel en sus casas.
- Búsqueda del color: las alumnas tenían que escoger una pareja de complementarios, es decir, azul-rojo, amarillo-azul violeta o magenta-verde. La utilización de los diferentes tonos denotaban una comprensión por parte de la alumna de las cualidades de la temperatura de color.
- Composición: tras la decisión en la relación de colores a utilizar, realizaron dos composiciones, en las que tenían que tener en cuenta la utilización del soporte translúcido en su creación para la posterior creación de sombras coloreadas.
- Encuentra y experimenta: les animamos a que documentaran por medio de fotografías la colocación de sus

composiciones, superponiendo las manchas magentas con verdes, por ejemplo, y observaran cómo una mezcla de colores complementarios se acercaba al negro, o al menos a un color más oscuro, nuestro papel vegetal no ayudaba a que pasara la luz.

Figura 13 Ejercicios realizados por las alumnas. Fuente: Esther Asensio Cestero

Otra posibilidad que les propusimos fue la de trabajar en un momento del día en que entrara mucha luz sobre una pared, preferiblemente blanca, o clara, y colocando cerca sus composiciones podrían observar cómo el color aparecía en ella. En las imágenes podemos observar cómo la luz, tamizada por nuestra pieza, crea unas gamas de colores sobre la pared, que cambia dependiendo del ángulo, de la posición y de la cercanía o lejanía con respecto de la pared.

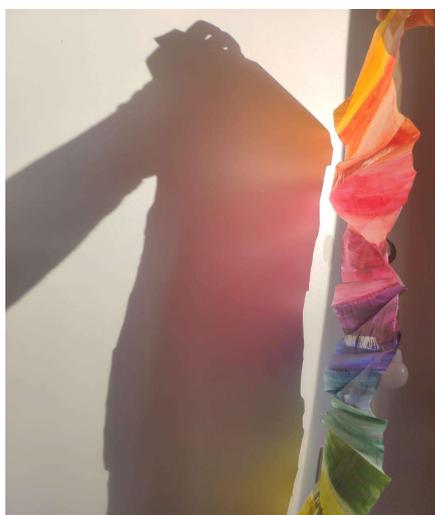

Figura 14 Luces coloreadas. Fuente: elaboración propia

Figuras 15 y 16 Ejercicios realizados por las alumnas.
Fuente: María Aguilar Malo

3.3 Bloque Aplicaciones del Arte Secuencial

3.3.1 Creamos un Stop Motion

En forma de storyboard, de película, o de app, el arte secuencial ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, especialmente propiciado por las nuevas tecnologías.

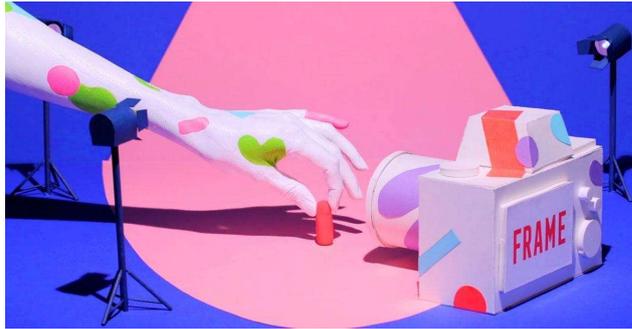

Figura 17 Fuente: Fotograma de Stop Motion de Salman Sajun Studio. Salman Sajun, Sarah Ouellet, Anna Berezowsky, Pauline Loctin, Laura Stewart, Raquel Sancinetti, Filipp Goussev, Simon Huang, Mattia Cellotto, Kessler Crane. <https://vimeo.com/207123500>

En esta práctica trabajamos dos de sus aplicaciones más extendidas actualmente: la técnica de Stop Motion y el cuento interactivo. En esta comunicación se presenta la primera de ellas, debido a su rotundo éxito entre las alumnas cuando tuvieron que elegir una opción entre ambas.

El stop motion es una técnica de animación que consiste en crear la ilusión de movimiento a través de secuencias de imágenes estáticas. Es decir, es un vídeo desarrollado a partir de una secuencia de fotos.

Fundamentación teórica

Previamente a la práctica, se abordó el arte secuencial en sus diferentes vertientes, desde los formatos históricos contenidos en ejemplos del patrimonio (Egipto, Aztecas, Columna de Trajano) hasta las aplicaciones actuales, por ejemplo en un Smart Phone.

Se trataron también los siguientes recursos y rudimentos técnicos: formatos del lenguaje en manifestaciones de arte secuencial; el guión técnico o story board; las tipologías de planos; la angulación en fotografía; los movimientos de cámara; las transiciones entre planos; diferentes técnicas de animación, incluidos los formatos 3D.

Como referentes visuales de inspiración inicial, se habló de ejemplos de expresión no figurativa del arte y diseño actuales: Memphis Group, Suprematismo, Pop Art, Op Art, entre otros.

Proceso y resultados

El objetivo principal de la práctica era la realización de una animación con función didáctica para educación infantil, con los siguientes subobjetivos:

- Desarrollo de una historia o de una propuesta visual abstracta. Animación sencilla con un objetivo puramente estético o con una historia minimalista, pudiendo ser de final abierto.
- Expresión a partir de formatos no figurativos: manchas o planos de color, punto-línea-plano, formas tridimensionales u objetos que toman vida.
- Propuestas que pudieran tener una aplicación didáctica o recreativa para niños de segundo ciclo de infantil, centrada en la didáctica de la expresión visual y plástica en cualquiera de sus dimensiones.
- Uso de recursos aprendidos en la parte teórica (tipos de planos, por ejemplo).

Los requisitos técnicos de la práctica fueron los siguientes:

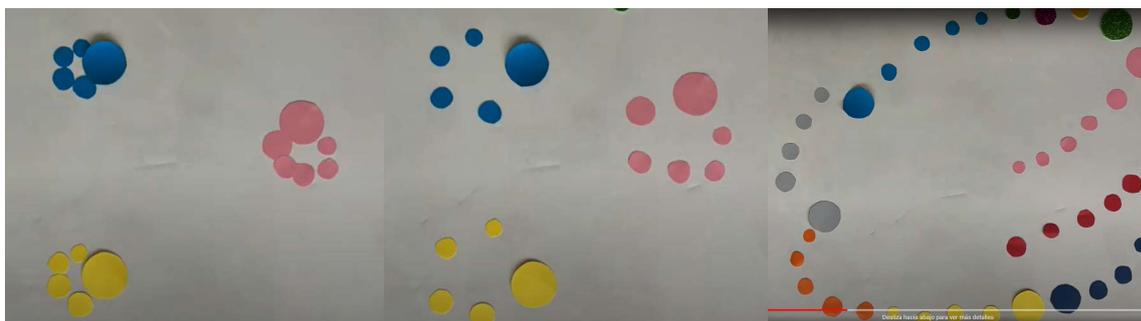
- Tanto la temática como los materiales eran libres (dentro de los objetivos generales).
- La duración mínima del vídeo debía ser 20 segundos (como un spot publicitario).
- El vídeo se debía subir a Youtube y enviar el enlace para su evaluación, bien en formato libre, bien en formato privado.

Figuras 18 y 19 Set up y proceso de trabajo de la alumna. Fuente de la imagen: Helena Alegría

Figura 20 Fotograma del trabajo de una alumna. Fuente: Lidia Gil Bayo https://www.youtube.com/watch?v=aT_J3778ZbE

Figuras 21, 22 y 23 Secuencia del trabajo de una alumna. Fuente: Alicia Lacasa

4. Conclusión

Al finalizar las prácticas las alumnas crearon un portfolio donde reunieron todas las imágenes de sus trabajos junto a sus reflexiones. La reflexión personal sobre su propia práctica fue clave a lo largo de todo el desarrollo del curso. Pensar sobre la aplicabilidad de estas prácticas supuso convertir estos aprendizajes en herramientas para su futura labor docente.

A pesar de la brevedad del curso, apreciamos que la gran diversidad de contenidos sumada a su posterior análisis fue un paso facilitador hacia una comprensión profunda, que en algunos casos dio paso a un hacer propio.

En general, se realizaron sesiones sincronicas (videoconferencias) semanalmente, coincidiendo con el horario habitual de la clase presencial. Además, se crearon foros para cada práctica y para cada grupo de manera que surgieran dinámicas de interacción abiertas. Su objetivo era compartir recursos entre el alumnado, ya que al perder el contacto directo que ofrece la presencialidad, resultaba crucial establecer nuevos canales de intercambio de experiencias entre iguales.

De esta manera, cada estudiante pudo apreciar la diversidad de propuestas que se estaban generando y motivarse para realizar la suya propia. A medida que iban realizando las diferentes prácticas se iban decantando por unos aspectos u otros, disfrutando en muchos casos a pesar del clima general de desánimo y preocupación que vivían. Así que el foro y las sesiones sincronicas sirvieron no sólo para exponer dudas sino para compartir las experiencias que las alumnas estaban teniendo a medida que realizaban las prácticas, lo cual fue un aspecto clave en el éxito de esta experiencia docente.

5. Referencias

- Albers, Joseph. (2013) *La interacción del color*. Ed. Alianza Forma.
- Kent, Corita; Steward, Jan. (2019) *Observar, conectar, celebrar. Las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita*. Ed. Gustavo Gili.
- Miren Doiz. (s.f.) Recuperado 12 de abril 2021, de <https://www.mirendoiz.net/>
- Hermitage Museum. (s.f.) Recuperado 12 de abril 2021, de <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/28389>
- Gabriel Dawe. (s.f.) Recuperado 12 de abril 2021, de <https://www.gabrieldawe.com/>
- SALMAN SAJUN STUDIO. *Vídeo Making of de la animación The Process*. Recuperado 12 de abril 2021, de <https://vimeo.com/207123500>