

Un proyecto en imágenes

Liliam Vlaeminck | Maestra de Educación Inicial.
Selva de Paula | Maestra Directora.
Jardín N° 124. Salto.

«Las inteligencias son como los paracaídas: solo funcionan cuando están abiertos.»

Louis Pauwels¹

¿Vamos a abrir ventanas? Fue la invitación que se hizo el grupo docente de un Jardín. Así empezó un Proyecto de Centro que fue abriendo ventanas al mundo para conocerlo, pero desde una perspectiva creativa, procurando que los niños ampliaran su capital cultural, social, histórico y creativo.

El desafío es cambiar las estrategias de enseñanza para que las aulas se conviertan en un lugar de disfrute para nuestros alumnos y para nosotros... *«una enseñanza compatible con el cerebro, que nos abra la posibilidad de mirar a través de otros cristales el aula que está detrás de la puerta»*².

El proyecto de aula

*«Incluso antes de considerar los preparativos, deben conocerse los obstáculos más importantes del camino. Si no sabemos qué hay que evitar, todo empeño será en vano.»*³

Fueron muchos los recorridos que realizamos con los niños de 5 años, pero selecciono uno de ellos para compartirlo.

El relato va acompañado de producciones de los niños, porque es lo que hace a la comprensión del proyecto.

Una de las dificultades encontradas es la representación de la figura humana; los niños, en general, dibujan con pocos detalles, estereotipados, con un esquema corporal sin movimientos, siempre en la misma posición (de frente).

Si bien algunas de estas son características del dibujo infantil en esta etapa, mi intención es que los niños avancen en sus representaciones, en la apropiación del espacio, y que experimenten con el color.

Para que los niños puedan descubrir nuevas posibilidades del dibujo, poner en conflicto las concepciones previas y construir otras nuevas, nada mejor que tomar contacto con las obras que han realizado los artistas en las múltiples tendencias de arte como: Joan Miró, Wassily Kandinsky, Amedeo Modigliani y, sobre todo, Pablo Picasso.

Propósitos

- Despertar el sentido crítico ante las imágenes presentadas en las reproducciones de los artistas.
- Superar estereotipos y convenciones.
- Hacer uso de medios y técnicas más propicias para expresar ideas, emociones y sentimientos.

Paralelamente, se trabajarán las actividades de educación expresiva y las de educación perceptiva.

¹ Del "Prólogo" en L. Pauwels; J. Bergier (1971).

² O. Gumila; M. P. Soriano (1999).

³ E. Fromm (2000).

Las emociones

¿Cómo empezamos? Expresando sentimientos, identificando los mismos en el rostro; observando los rasgos característicos de esa emoción. Si estoy contento, los ojos ríen; si estoy triste, la boca se curva; si está enojado, el rostro se endurece; y así continuamos en un clima de entusiasmo y descubrimiento, mirándonos al espejo.

Autorretratos

Jugar a hacer caras con diferentes estados de ánimo es una actividad muy divertida.

Dibujarlas, observar cómo quedan los ojos, la boca, la frente, si estoy contento y si estoy triste; o enojado o asustado.

A partir de músicas de diferente carácter, jugamos con el cuerpo, interpretando los sentimientos que nos provocan, observando los movimientos, gestos corporales, tensiones y relajaciones.

Luego de las vivencias, se dibuja, se analizan entre todos las representaciones realizadas. ¿Qué le falta? ¿Cuál es la que más refleja lo que queremos expresar? ¿Por qué? ¿Cómo podemos mejorarla?

Las representaciones de los niños se enriquecen a través de la lectura de sus propias producciones y las de los otros.

¿Quién quiere posar?

El juego de las estatuas les permite ver las diferentes posiciones de los compañeros, observarlos de frente, de atrás, de perfil.

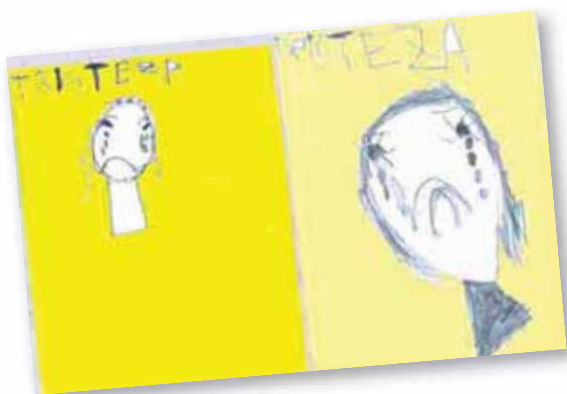
Como vemos, luego de cada vivencia se reflexiona sobre lo realizado y lo dibujamos. Se analizan las imágenes y pensamos cómo continuar.

¿Quién quiere posar?

Los avances se producen a partir de la reflexión crítica de los dibujos realizados y las estrategias que utiliza cada uno, en un clima de respeto por las producciones expresivas y creativas de los compañeros.

Una recorrida por el arte

El trayecto se entrelaza con las Ciencias Sociales; al aula entran los egipcios, con su cultura y sus costumbres y su arte. Los papiros y la pintura en los templos proporcionan una mirada diferente a la representación de la figura humana. Se observa la particular forma que poseían de representar la figura, donde les importaba más la perfección que la belleza. Los egipcios olvidan las ilusiones de la óptica y buscan representar los objetos y los seres no solo como son, y no como los ven, sino también en su aspecto característico. Dibujaban de memoria y con reglas estrictas que aseguraban la perfecta claridad de los elementos de la obra. Esto afecta la representación del cuerpo humano. El análisis de estas obras tiene como propósito optimizar la figura de perfil.

Como se observa en las imágenes, los avances fueron muy relevantes.

El recorrido continúa con otros pintores que se seleccionan, también las obras con las que vamos a trabajar.

Amedeo Modigliani es un pintor preferentemente de retratos, perteneciente a la Escuela de París. Las pinturas parecen pintadas por niños, y sus obras son admiradas por ellos.

Los niños van incorporando estrategias gráficas. Realizan sus dibujos no copiando, sino aplicando las ideas que aprenden a partir de las obras de arte que se trabajan.

Con Miró y Kandinsky se investiga fundamentalmente el juego de las líneas y los colores.

Pablo Picasso

De la extensa obra de Picasso se seleccionan retratos y autorretratos de las diferentes épocas.

Se suman otros propósitos a los ya mencionados:

- La expresión sin las limitaciones que impone la realidad, tomando elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, color, textura, forma, volumen.
- El experimentar con sus infinitas posibilidades de relación y las sensaciones que producen con independencia de la función representativa: orden-desorden, equilibrio-inestabilidad, contraste-armonía.
- Se propicia el interactuar con el esquematizar, estilizar, deformar, distorsionar, geometrizar o superponer distintos puntos de vista en un plano, como el cubismo.
- Realizar producciones de forma cooperativa que supongan papeles diferenciados y complementarios en la elaboración del producto.

De “Las señoritas de Avignon” surgen recreaciones como la de la imagen. Esta producción fue realizada en pequeños grupos. Recortan papeles de colores, los pegan y sobre este soporte dibujan con marcador negro.

Retratan al amor de Picasso: Dora Mar

Un intento cubista

Se trabaja la figuración y la disociación de los rostros. Esta propuesta les resultó muy divertida y permitió dar rienda suelta a la creatividad infantil.

Los niños definen este estilo como un quiebre de figuras. A partir de esta idea se realiza la siguiente secuencia. En forma individual dibujan rostros sin una orientación específica. En asamblea de clase se seleccionan tres de estos trabajos (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1

Figura 2

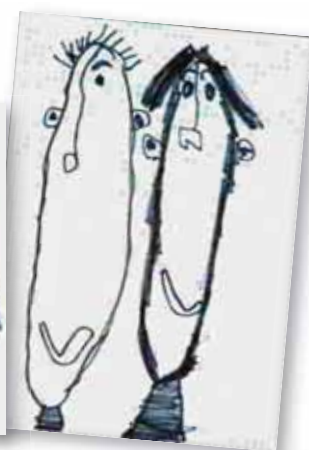

Figura 3

Se aumenta el tamaño mediante la fotocopiadora. Se recortan las hojas en tiras paralelas. Con la combinación de las mismas se componen las Figuras 4 y 5, utilizando partes de los distintos dibujos.

Figura 4

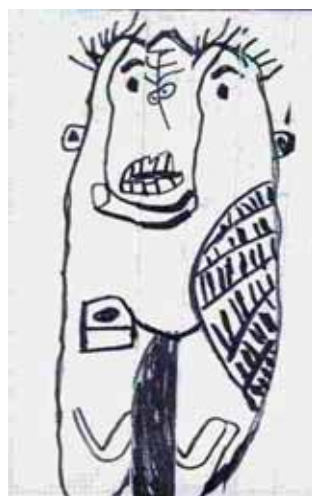

Figura 5

Este trabajo fue realizado en tríos. Las producciones se pegaron a otro soporte luego del acuerdo entre los niños. Si era necesario, completaban el producto con marcadores. Luego se fotocopiaron para que cada niño eligiera a su gusto para entintarlo (Figuras 6 y 7).

Este proyecto permitió el avance de los niños en la representación de la figura humana, superando mis expectativas. Las producciones que íbamos seleccionando, las expusimos en la muestra plástica del Jardín.

Transitamos juntos por la ruta del asombro: ellos, como hacedores; y yo, esperando la próxima jornada. 📧

Figura 6

Figura 7

Bibliografía

- AA.VV. (2000): *Educación Plástica. Expresión, arte, creación*. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas. Colección: 0 a 5, La educación en los primeros años, N° 12.
- BUCHHOLZ, Elke Linda; ZIMMERMANN, Beate (2000): *Pablo Picasso. Vida y obra*. Hong Kong: Könemann.
- FROMM, Erich (2000): *Del tener al ser*. Madrid: Ed. Paidós Ibérica.
- GUMILA, Olga; SORIANO, Mary Pili (1999): *Aula mágica. Una enseñanza compatible con el cerebro*. Montevideo: Ed. Fin de Siglo.
- MARÍN VIADEL, Ricardo (coord.) (2003): *Didáctica de la Educación Artística*. Madrid: Ed. Pearson Educación.
- PAUWELS, Louis; BERGIER, Jacques (1971): *La rebelión de los brujos*. Barcelona: Plaza & Janés Editores.
- PÉREZ ULLOA, Iris (2000): *Didáctica de la Educación Plástica. El taller de arte en la escuela*. Buenos Aires: Ed. Magisterio del Río de la Plata.
- SPRAVKIN, Mariana (1999): *Educación Plástica en la escuela. Un lenguaje en acción*. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.