

Universidad de Sevilla
Facultad Ciencias de la Educación

Trabajo Fin de Grado:

**CRISIS DEL DIBUJO: REDUCIR LA FRUSTRACIÓN EN
EDAD ESCOLAR A TRAVÉS DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO.**

Autora: Teresa Benítez Maña

Titulación: Doble grado en Estudios Franceses y Educación Primaria

Mención: Inglés Lengua Extranjera

Tutora Académica: Belén Abad de los Santos

Departamento: Educación Artística

Sevilla, Junio 2022

Resumen

El niño/a vivencia, a lo largo de su infancia, una sucesión de etapas en el proceso del desarrollo gráfico. Numerosos estudiosos coinciden en que el escolar va a protagonizar un alejamiento progresivo del dibujo a partir de los 9 años para acabar prescindiendo de esta herramienta expresiva a la edad de los 12-13 años. ¿Por qué se produce esto? En este trabajo de investigación, cotejamos diversas teorías para mostrar que el niño/a sufre una crisis en su relación con el dibujo ya que siente frustración por alcanzar los estándares del dibujo realista impuestos por la sociedad y entidades educativas. Para reducir este sentimiento y ruptura con el grafismo, expondremos las características propias del buen educador de Educación Artística así como las preferencias artísticas del alumnado a estas edades. Para desvincular la concepción realista del buen dibujo en los niños/as, elaboraremos un material didáctico que se llevará a cabo en varias sesiones en las que corroboraremos los beneficios del Arte Contemporáneo a través de una serie de acciones artísticas que les permitirán ver y representar la realidad desde otra mirada alternativa.

Palabras clave: Dibujo infantil, crisis del dibujo, frustración, dibujo realista, arte contemporáneo.

Abstract

Throughout their childhood, children experience a succession of stages in the process of graphic development. Numerous experts agree that schoolchildren will progressively move away from drawing from the age of 9 years onwards and end up dispensing with this expressive tool at the age of 12-13 years. Why does this happen? In this research work, we compare different theories to show that the child suffers a crisis in his/her relationship with drawing, as he/she feels frustration at reaching the standards of realistic drawing imposed by society and educational institutions. In order to reduce this feeling and this rupture with graphic art, we will expose the characteristics of a good Art Education educator as well as the artistic preferences of pupils at this age. In order to dissociate the realistic conception of good drawing in children, we will elaborate a didactic material that will be carried out in several sessions in which we will corroborate the benefits of Contemporary Art through a series of artistic actions that will allow them to see and represent reality from an alternative point of view.

Keywords: child drawing, crisis of drawing, frustration, realistic drawing, contemporary art.

ÍNDICE

1. Introducción y justificación	4
2. Objetivos principales y específicos	5
3. Marco teórico	8
3.1 Revisión de los procesos de desarrollo gráfico en los distintos niveles madurativos	8
3.2 El papel del docente en las distintas etapas del dibujo infantil	12
3.3 Evitando la crisis del dibujo	15
3.3.1 El buen docente de Educación Artística	15
3.3.2 Las preferencias artísticas de los alumnos/as a estas edades	16
3.4 El arte como herramienta de enseñanza	17
3.5 Metodología de acción contemporánea y sus beneficios	18
3.6 Propuestas de intervención artística en el aula	20
4. Metodología	22
5. Desarrollo y análisis de la intervención y material didáctico	23
5.1 Descripción general de la intervención	23
5.2 Objetivos	24
5.3 Contenidos	24
5.4 Temporalización	25
5.5 Metodología	25
5.6 Desarrollo de las actividades propuestas	25
6. Análisis de los resultados	26
6.1 Acción artística 1: Cubismo	27
6.2 Acción artística 2: Surrealismo	29
6.3 Acción Artística 3: Naïf	31
6.4 Acción Artística 4: Nuestro Museo	33
7. Conclusión	33
8. Bibliografía	35

1. Introducción y justificación

El tema del dibujo infantil ha sido y sigue siendo objeto de estudio en numerosas disciplinas y muchos han sido los autores que han estudiado sobre la cuestión en concreto en las últimas décadas. Los estudios sobre el arte y el dibujo infantil son muy variados debido a la gran cantidad de enfoques y perspectivas desde las que se aborda y por las numerosas contribuciones y aportaciones específicas sobre este tema expuestas por autores significativos. Estos han propuesto sus propias clasificaciones en las que se puede observar los procesos de desarrollo gráfico en los distintos niveles madurativos.

A pesar del amplio abanico de estudios y clasificaciones distintas, determinados autores - y especialmente los que analizaremos en este trabajo - coinciden en que en la última fase del proceso del dibujo infantil se observa un cambio en la actitud del alumno/a hacia una visión naturalista y realista provocando dejadez en la expresión artística y una sensación de fracaso. Los alumnos y alumnas se verán envueltos en un proceso artístico mayormente centrado en la similitud a la realidad en vez de usar el dibujo como herramienta de expresión personalizada y única. Es así cómo muchos van a sentir la presión social y las dificultades que supone el dibujo naturalista y dejarán a un lado el dibujo.

Es ahí cuando entra en escena el arte contemporáneo como una herramienta clave en el cambio de la percepción del escolar con respecto al dibujo. Los beneficios del arte contemporáneo son numerosos y va a permitir observar la realidad desde una perspectiva totalmente alejada de la visión tradicional y convencional del rumbo que debe tomar el dibujo infantil. Analizaremos cómo la influencia de los movimientos artísticos vanguardistas pueden reducir ese sentimiento de fracaso y vulnerabilidad que siente el escolar a la edad de 10-11 años.

Con este trabajo se quiere dar visibilidad a la frustración que sienten los niños y niñas al expresarse con el dibujo a esas edades. Las características de esta etapa realista y las dificultades que supone deberían estar muy presentes en los educadores, especialmente en los de Educación Plástica, para evitar que muchos alumnos y alumnas

abandonen el dibujo como medio de expresión y evitar que se sientan avergonzados de sus trabajos. Para contrarrestar ese sentimiento de fracaso y reducir la presión innecesaria a la que están sometidos, se propondrá una propuesta formativa en la que se introducirán distintos movimientos vanguardistas que serán beneficiosos para romper con el patrón realista propio de la última etapa del dibujo infantil.

Las afirmaciones de innumerables estudiantes como ‘no sé dibujar’ o ‘dibujo muy mal’ están siempre presentes en las aulas y es por ello, que con este trabajo se quiere transmitir la idea a los alumnos/as de que todos sabemos dibujar y cada persona, de manera única e irrepetible se manifiesta de una manera totalmente distinta a los demás y es esta diversidad la que hace que cada forma de expresión de cada persona sea igualmente válida y especial.

2. Objetivos principales y específicos

El objetivo general de este trabajo de investigación denominado *Crisis del dibujo: reducir la frustración en edad escolar a través del Arte Contemporáneo* es contribuir a la reducción de la crisis del dibujo alejando el sentimiento de fracaso y desilusión que siente el escolar cuando dibujan en la etapa comprendida de 9 a 10 años. Para ello, elaboramos una propuesta de acciones artísticas en el aula así como un material didáctico que permitirá el cumplimiento de los objetivos específicos que hemos diseñado específicamente para nuestra intervención.

Los objetivos específicos que presentamos para este Trabajo de Fin de Grado son:

- Dar a conocer la crisis del dibujo entre las/los docentes de Educación Artística.
- Mostrar la importancia de la influencia del docente en el proceso artístico del escolar.
- Alejarse de la concepción tradicional y convencional del dibujo realista como el buen dibujo.
- Trabajar las emociones y sentimientos del niño/a a través del dibujo para evitar el sentimiento de frustración, disconformidad y rechazo a sí mismo.
- Mostrar los beneficios del Arte Contemporáneo como herramienta creativa.

- Valorar las corrientes artísticas y las obras de autores y autoras destacadas en la historia.
- Transmitir el valor del dibujo como forma expresiva.
- Fomentar el gusto por el arte en las edades más tempranas de escolarización.

Cuando tenía 6 años vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre El Bosque Virgen, que se llamaba “Historias vividas”. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. El libro decía: “Las serpientes boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión”.

Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿Por qué habría de asustar un sombrero?”.

Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones.

*Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas, y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo, y la gramática. Así fue cómo, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el **fracaso** de mis dibujos. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es cansado para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones.*

“EL PRINCIPITO” “Saint-Exupery”

3. Marco teórico

La cita anterior de Saint-Exupery resume a la perfección la situación que queremos hacer visible del aprendizaje de la Educación Artística en las escuelas del siglo XXI. Hemos observado en estas líneas, cómo el peso de la tradición realista de la sociedad actual impide la espontaneidad en el arte infantil. Somos testigos del desaliento y frustración de los niños y niñas que no alcanzan el nivel de realismo que los docentes les exigen en sus proyecciones artísticas.

3.1 Revisión de los procesos de desarrollo gráfico en los distintos niveles madurativos

El arte infantil, y específicamente el dibujo, ha llamado la atención de numerosas personalidades alrededor del mundo. Es incuestionable el valor que tiene el dibujo tanto en el proceso de aprendizaje y crecimiento del niño/a así como para el desarrollo cognitivo del mismo. Es por esta razón, que el dibujo ha suscitado el interés de muchos estudiosos encontrando así considerables descubrimientos en el campo de la educación artística, la psicología evolutiva o la pedagogía. Desde los primeros estudios, se establecieron diferentes vías de investigación que siguen siendo referentes hoy en día.

Entre todas estos trabajos, nos centraremos en analizar las clasificaciones en etapas del dibujo infantil de diferentes autores que abarcan desde la obra de Cyril Burt y Howard Gardner pasando por figuras universales como son Georges-Henri Luquet y comentando autores españoles como Aureliano Sáinz. Nuestro siguiente análisis tendrá como objetivo comparar las similitudes y diferencias de la etapa realista en este proceso del dibujo infantil presentado por los diferentes autores. Se compararán las características de esta etapa en concreto, los rangos de edad que presentan cada autor y sobre todo, las similitudes en cuanto al sentimiento de disconformidad y fracaso de los alumnos/as.

Comenzaremos por comentar la obra del célebre autor Luquet (1978) el cual emplea a lo largo de toda su obra el concepto de *realismo*. El mismo autor asegura que los dibujos infantiles son básicamente dibujos realistas ya que, en sí, los infantes van a

representar motivos realistas en ellos. Ciertamente, el niño/a va a dibujar sobre aquello tangible, aquello que vicencia o visualiza en su día a día, es decir, la realidad. Es por ello que innegablemente la realidad forma parte en sí del dibujo del niño. Es interesante recalcar que el autor sostiene que los niños y niñas realizan dibujos con un fin realista; ellos quieren representar su realidad a través del dibujo. Son dibujos realistas, no por el hecho de parecerse lo más fielmente posible a la realidad, sino por tener como referencia esa misma realidad en la que vivimos.

De hecho, Luquet (1978) hace hincapié en que debemos tener en cuenta que el realismo de los propios niños y niñas no es similar al de las personas adultas. Para los más pequeños, el dibujo va a ser realista ya que contiene elementos reales aún sin respetar las perspectivas y a las superposiciones propias de la realidad. Sin embargo, para el adulto, un dibujo será lo más parecido a la realidad cuando se asemeje a una posible fotografía del elemento retradado y se respete la idea de las formas ópticas de las cosas. En otras palabras, los elementos deben estar en perspectiva tal y como serían proyectadas las escenas al ojo. Es por ello que tendrá que ser el propio adulto -y especialmente el docente - quien sea consciente de las diferentes maneras de representar una misma realidad para no poner barreras al escolar en su intento de plasmar en papel aquello que él mismo considera representativo de su propia realidad.

La clasificación de este autor consta de cuatro etapas: realismo fortuito, realismo fallido, realismo intelectual y por último, el realismo visual. Este considera la tercera etapa como el apogeo del dibujo infantil pero, es a partir de ese momento en el que por lo general, el niño va a ir perdiendo progresivamente el interés por dibujar encontrándose así en la última etapa que se da entre los 8 y los 12 años de edad.

Otra de las clasificaciones que indagan en la pérdida de interés es aquella propuesta por el psicólogo William Ives junto al también psicólogo, investigador y profesor Howard Gardner. Según Ives y Gardner (1984), en torno a los 7 y 12 años, los niños se encuentran en la etapa de apogeo de las influencias de las distintas culturas. En esta etapa, los niños/as están totalmente inmersos en controlar los modelos y esquemas culturalmente característicos. Es el propio contexto y entorno del niño lo que va a motivar el progresivo desinterés del mismo. Según Gardner (1994), los niños y niñas

van a dejar de dibujar porque no se sienten valorados por su cultura. A medida que los niños se van desarrollando, se les exige que se centren en una serie de competencias distintas y por ello dejan de interesarse por el dibujo. Algo que se tiene que tener en cuenta es que dentro de esa influencia que ejerce la cultura sobre el niño/a, podemos encontrar la escuela como uno de los factores que condicionarán el desarrollo del propio individuo. En la denominada etapa realista, Garner (1994) afirma que los niños siguen dibujando pero el objetivo de sus producciones va a ser la aceptación de su entorno y es así como los niños serán “más convencionales, es decir, valoran más aquellas obras que se asemejan más al realismo fotográfico” (p. 43). Progresivamente, van a ser ellos/as mismos/as quiénes se exigirán una representación más fiel a la realidad. Puede que no logren expresar con sus dibujos lo que tienen en mente y finalmente se desanimen provocando una ruptura con su relación con el dibujo. Buscan la aceptación tanto de sus iguales como de los adultos y por consiguiente, elaboran dibujos sencillos de entender y que sean reconocibles para no dar lugar a la duda, y a su vez, al sentimiento de fracaso.

Por otra parte, nos basaremos en el estudioso Marín (1988) el cual recopila las teorías de distintos autores en su obra. El autor empezará a comentar una de las primeras clasificaciones sobre el dibujo infantil citando a Burt (1921). Este autor asegura que en torno a los diez años, los niños y niñas se inician dentro del denominado *realismo visual* en el que el alumno ha perfeccionado su técnica y va a tender a realizar un trabajo muy similar al de sus iguales así como a dibujar del natural. Es así como el alumno va a tener como referencia su entorno ensayando con paisajes y querrá plasmar aquello que ve con sus ojos en un papel de la manera más tridimensional posible. Es en esta etapa en la que empiezan a prestar especial atención a sus propios dibujos queriendo perfeccionarlos y corregir posibles errores. Tienen especial “preocupación” por problemas de perspectiva y de superposición de elementos en el conjunto del dibujo al exigir ver en él lo que se ve en la realidad (Burt, 1921, como se citó en Viadel, 1988, p.13).

Pero es a partir de esa etapa (entre los once y catorce años) que nos encontramos en la llamada *represión* que supone una época de dificultades en la actividad artística. Se caracteriza por ser un proceso paulatino y laborioso debiéndose a un posible estado de disconformidad emocional del niño o niña. Además, se hace visible un mayor incremento de la autocrítica. Burt (1921) recalca que para la mayoría de los niños/as,

esta es la última etapa ya que muchos no van a llegar al denominado *renacimiento artístico* al que sólo llegan aquellos con cierto talento puesto que antes de esa edad no se va a poder llegar a conocer si un niño ha adquirido ese ingenio artístico. Pero entonces ¿acaso se percibe como talento artístico únicamente a elaborar una representación fiel y naturalista de la realidad ? ¿No tienen talento artístico antes de esa etapa realista?

Contrariamente, nuestro discurso estaría más cercano al pensamiento de Serrano y Vintimilla (2016) que aseguran que en el sistema educativo actual no se detectan a tiempo los talentos artísticos de los infantes y no se potencian lo suficiente desde temprana edad. Es por ello que ponemos el foco en la siguiente afirmación:

Definitivamente todos los seres humanos nacemos con un don o talento ya sea artístico o de cualquier tipo pero es muy importante que este sea detectado a tiempo [...] El desarrollar talentos artísticos no solo ayuda a las personas que nacen o tienen ese don, sino también a todas las personas ya que potencialmente todos somos artistas. (Serrano Cordero & Vintimilla Jaramillo, 2016, p.115)

Por último, pero no menos importante, analizaremos la clasificación que propone el español Sáinz (2006) donde encontramos innumerables referencias a la obra de Lowenfeld y al ya mencionado Luquet. La propuesta de las etapas de la evolución de la expresión gráfica del escolar sería:

- Etapa del garabateo
- Etapa del comienzo de la figuración
- Etapa esquemática
- Etapa del comienzo del realismo
- Etapa del realismo visual

Este trabajo investigador se centra en la etapa del *comienzo del realismo* cuyo rango de edad corresponde a los 10 y 11 años encontrando todavía a los alumnos y alumnas en el último curso de Educación Primaria. Según Sáinz (2006), alrededor de estos años el escolar va a cuestionar continuamente sus obras alejándose poco a poco de

esa espontaneidad tan característica de las etapas anteriores y va a ir abrazando una actitud visual más cercana al realismo naturalista. Es así como se va a ir dando cuenta que representar la realidad supone un esfuerzo mayor y una dificultad evidente a la hora de dibujar (p.177).

El niño va a ir experimentando cambios en su actitud, no solo a la hora de contemplar la realidad sino también cuando van a trasladarla a una superficie. Se va a iniciar en una etapa más autocrítica en la que va a estar rectificando continuamente aspectos relativos a las formas y a las proporciones teniendo como principal objetivo una producción medianamente aceptable que respete, dentro de lo posible, los elementos de la realidad (p.178). Analizando esta nueva actitud del niño, Sáinz (2006) afirma que “estos cambios [...] plantean a los niños algunos problemas de los que algunos saldrán airosos; en cambio, un amplio número sucumbirá a las dificultades que encuentra ante el dibujo realista” (p.178). Para denominar esta etapa de cambios y disconformidad que sienten los niños con ellos mismos, el autor va a introducir uno de los términos que tendremos como referencia en este trabajo de investigación, que es la denominada *crisis del dibujo*. El escolar va a experimentar muchos cambios entre los 9 y 11 años aproximadamente: hay alteraciones en su comportamiento, vivencian nuevas emociones y todo ello, bajo diversos cambios psicológicos.

Los docentes de artes plásticas no están sensibilizados ni concienciados con estos cambios que, de forma natural e irremediable, experimenta el ser humano en relación con el dibujo y por lo tanto, esta crisis del dibujo está tristemente destinada a convivir entre los alumnos y alumnas de Educación Primaria.

3.2 El papel del docente en las distintas etapas del dibujo infantil

Todos estos cambios que experimenta el estudiantado en su relación con el dibujo deben estar acompañados de otros cambios en el planteamiento educativo de las artes plásticas. Los estudios comentados y analizados previamente son lamentablemente una incógnita para los docentes que no están concienciados sobre las etapas del dibujo, sus características y menos aún, sobre la crisis del dibujo. De esta manera, la evolución

del lenguaje gráfico del infante pasa a un segundo plano y no se potencia al máximo la capacidad artística del mismo en las distintas etapas.

Sáinz (2006) asegura que desde los inicios del dibujo en la educación preescolar, el docente empieza a mostrar una actitud bastante flexible, adaptable y sobre todo receptiva ante todo tipo de dibujo. Un adecuado desarrollo psicomotriz en las primeras edades va a ser determinante para la correcta evolución del niño/a más tarde y es por esta razón que los docentes en Educación Infantil sí van a permitir un dibujo espontáneo y van a valorar la libertad que rebosan. De una manera u otra, los dibujos les van a servir para poder adentrarse en los pensamientos interiores del niño. A falta de palabras, buenas van a ser las representaciones artísticas que plenteramente vayan a hacer los niños y niñas en su día a día. Pero esa buena predisposición del docente va a ir cambiando ligeramente en los primeros cursos de Primaria hasta que “quedan desplazadas, tanto en valoración como en la práctica educativas, las materias creativas con respecto a otras disciplinas” (Sáinz, 2006, p. 179).

Determinados autores como Georges Rouma (1881-1976) o Rudolf Arnheim (1904-2007) aseguran que los dibujos infantiles son más valiosos cuanto más libres y espontáneos sean las creaciones. Es así como se convierte en una forma de expresión en sí, es decir, un lenguaje. En estos dibujos va a haber libertad de temas y formas a través de los cuales el estudiantado va a poder exteriorizar sus sentimientos, vivencias y emociones.

Sin embargo, este dibujo libre va a ir desapareciendo poco a poco a medida que nos adentramos en la Educación Primaria y deja de ser considerado como un lenguaje propio y personal. Retomando el estudio de Sáinz (2006), el autor asegura que en las aulas se ha difundido la idea del “buen dibujo” entre los docentes y se asocia a una representación fiel y fotográfica de la realidad. Pero no solo en las escuelas concretamente sino en la sociedad en la que vivimos vemos cómo esta idea de que el dibujo realista es el buen dibujo está totalmente extendida.

Por consiguiente, el papel del docente va a ser crucial especialmente en la etapa del realismo visual ya que puede evitar la crisis del dibujo y el desinterés del niño/a por dibujar. Sin embargo, la realidad es otra y Sáinz (2006) informa lo siguiente:

En el comienzo del realismo ya no se tiene esa predisposición abierta, espontánea y alegre hacia la plástica. Solamente aquéllos que reciben la aprobación de sus producciones, según esa idea de del dibujo como reproducción fotográfica, adoptarán una postura activa hacia el dibujo y la pintura. El resto lo realizará como un trabajo escolar o como parte de una asignatura que hay que cumplir. Este bloqueo se traduce en la frase que el niño repetirá de adulto “Es que el dibujo se me da mal”, como si fuera una cuestión innata [...] (p. 179).

De la misma manera, Durán (2011) va a reflexionar sobre la afirmación de “yo no sé pintar”. El autor asegura que el niño/a a la edad de los 10-11 años, va a querer alejarse de lo que un día fue y desprenderse del niño que había sido hasta entonces. La infancia va a ser fundamental para definir la personalidad de una persona y será el docente quien tenga que tenerlo muy presente para poder desarrollar una actitud abierta y comprensiva hacia la propia realidad en la que vive el alumno/a. Es así como “después de los 11 años, ese niño con muchas dudas decide dejar de ser niño; y es justamente la sinceridad espontánea de la expresión gráfica lo que lo delata” (Durán, 2011, p.34).

Es así como nos encontramos ante una espiral sin fin: el niño/a experimentará de forma natural la etapa realista del dibujo. Por su parte, el docente espera que el escolar efectúe el “buen dibujo” realista mostrando un gran desconocimiento ante la etapa tan difícil en la que se encuentran los alumnos/as. Estos por lo tanto, van a iniciarse en la crisis del dibujo cuando se entre en la etapa del realismo visual e irán creciendo con la idea de que el dibujar bien es dibujar fielmente la realidad y no utilizarán el dibujo como forma de expresión. Finalmente, estos niños y niñas crecerán y formarán parte de una sociedad en la que se seguirá divulgando esta errónea idea.

El estudiante de 10-11 años realmente no quiere dejar de ser un niño pero sin embargo, todo a su alrededor (la escuela y su entorno familiar) le va a motivar a

abandonar su naturaleza. Es necesario reconocer que durante estas edades especialmente, la escuela “usa el arte como algo marginal, sin considerar que el arte está en su naturaleza” (Durán, 2011, p.36).

3.3 Evitando la crisis del dibujo

3.3.1 El buen docente de Educación Artística

Tal y como hemos comentado, el docente va a ser uno de los agentes principales a la hora de luchar contra la crisis del dibujo. Durante muchos años se ha cuestionado cómo sería la figura del docente que enseña artes en los centros y sobre todo, las competencias que necesitaría desarrollar para que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera lo más fructífero posible. Las competencias que, según Giráldez Y Pimentel (2012) deberían tener los docentes en Educación Artística serían las siguientes:

- Competencias actitudinales: el docente deberá promover el disfrute del arte siendo una figura ejemplar de receptor y productor del mismo. De la misma manera, deberá adoptar un papel totalmente emprendedor del consumo y fomento de las artes así como asumir una actitud tolerante y abierta ante las producciones del propio alumnado.
- Competencias teleológicas: uno de los aspectos importantes que deberá tener en cuenta el docente será elaborar prácticas educativas que incentiven la utilización de materiales y herramientas, diseñar intervenciones de percepción multisensorial que tengan como objetivo la elaboración de producciones personales y que les sirva al alumnado para comunicarse. Los materiales y recursos serán familiares a los alumnos y deberán buscar siempre el interés de los mismos. El aula será además el espacio destinado a probar rutas distintas, a investigar y arriesgar (p.41-42).

Es por tanto que el docente de Educación Artística deberá reunir estas competencias siendo en todo momento consciente de los cambios que los alumnos y alumnas van experimentando en las distintas etapas del dibujo y, sobre todo, en la etapa más realista de este proceso. El docente deberá hacer frente a los cambios en la propia seguridad que se van a ir sucediendo en el estudiantado en esta etapa puesto que ellos/as

mismos/as van a ir experimentando problemas de confianza y autoestima durante estas edades. Por consiguiente, el profesorado debe realizar una mirada profunda y reflexiva del planteamiento de la enseñanza de la expresión plástica siendo conocedor de las dificultades que tienen los alumnos al entrar en esta etapa. Se deberá desarrollar una mente abierta y ser tolerante ante las propuestas e iniciativas que proponen los alumnos/as (Sáinz, 2006, p. 180).

3.3.2 Las preferencias artísticas de los alumnos/as a estas edades

Como hemos visto, va a ser el propio alumnado quien de manera irremediable entre en la etapa del realismo pero va a ser el buen docente de Educación Artística quien evite que caiga en la crisis del dibujo. Para evitarlo, el docente deberá investigar acerca de los intereses cercanos a la realidad del alumno/a y deberá saber cómo hablar correctamente de arte a los niños y niñas en el aula según la etapa del dibujo en la que se encuentran para asegurar una enseñanza de calidad.

¿Qué es lo que llama la atención a los alumnos/as en la fase realista? Barbe-Gall (2009) realiza una clasificación en la que toma como referencia aquello que retiene la atención del alumnado en las imágenes que observa. Encontramos tres niveles divididos en tres rangos de edad: de cinco a siete, de ocho a diez y de once a trece años. Este proyecto de investigación se centrará en el segundo nivel que se sitúa en la fase realista según las distintas teorías propuestas por los autores ya analizados previamente.

A los alumnos y alumnas de esta edad les interesan:

- Obras con muchos colores y/o contrastadas.
- Las obras que tienen un trasfondo, es decir, que permitan contar una historia sobre el mismo cuadro en sí o sobre el autor.
- Obras que provocan risa al espectador.
- Las figuras heroicas y las escenas de combates en las que encontramos las figuras tópicas del bueno, del malo, el fuerte, ...
- Obras con elementos extraños o ajenos a su realidad.
- Aquellas imágenes que puedan asustar o infundir un sentimiento de miedo o inquietud. (p.19)

Una vez que tenemos claro los elementos que captan la atención del escolar así como la actitud y el papel del docente en las clases de Educación Artística, es necesario definir la metodología adecuada que permita promover el mejor desarrollo gráfico del alumnado en la etapa del realismo sin caer en la crisis del dibujo. ¿Cómo debe educar el docente para combatir ese sentimiento de fracaso provocado por la presión del dibujo realista?

3.4 El arte como herramienta de enseñanza

“Educar con arte significa orientar la educación hacia el poder de la expresión artística y su capacidad de fomentar en todos y cada uno de los niños, las niñas y jóvenes de mentalidad innovadora, el espíritu creativo y las ganas de vivir y de aprender.”(Bamford, 2009; p.176)

Como hemos comentado anteriormente, la idea del dibujo realista como el “buen dibujo” está totalmente extendida en la sociedad en la que vivimos y muchos son los colegios y docentes que han interiorizado esta visión del dibujo infantil. Sin embargo, hay una gran cantidad de teorías de acción docente en el aula que proponen llevar a cabo una educación basada en las artes para romper con esta concepción tradicional y naturalista del dibujo infantil.

Hurwitz et al. (2004) promueven la total inmersión del alumnado en las obras que vemos en las galerías de arte y en los museos. Señalan que “familiarizarse con los mayores modelos creativos de artes visuales puede ser beneficioso para la individualidad, originalidad e inventiva de los alumnos” (p.13). Para lograr esto, van a proponer un determinado enfoque para diseñar actividades de índole artística que se basarán en proyectos de dibujo experimental. En ellos, los docentes van a tener como referencia tanto los movimientos artísticos de los autores y autoras que vemos en las paredes de los museos. Sin embargo, hay que ser conscientes de que no hay que basarse exclusivamente en la reproducción de los contenidos, técnicas, herramientas o ideas de estas obras sino enfocarse en aquello que transmiten, es decir, en ir más allá de lo que visualmente se ve (p.47).

De igual manera, estos autores aseguran que el estudiantado va a poder así experimentar una aproximación al mundo de las bellas artes desde el arte clásico hasta la heterogeneidad contemporánea del siglo XX, puesto que hay pocas ocasiones de aprender “sobre y desde el arte”. Corroboran los beneficios del uso del arte a través de la vida del artista español Pablo Picasso. Afirman que el proceso de adquisición de la identidad propia del artista ha supuesto la asimilación e interiorización de numerosos estilos artísticos así como de la influencia de artistas de épocas anteriores para convertirse finalmente en uno de los artistas con más identidad personal de todos los tiempos (p.71). Por consiguiente, el arte va a suponer una herramienta fructuosa para definir la identidad propia del niño/a ya que “trabajar con el estilo de artistas es posiblemente la mejor manera de que los alumnos aprendan a dibujar en un estilo original y personal. Cuando menos, ese trabajo servirá para que adquieran un gusto por el estilo artístico” (p.71).

3.5 Metodología de acción contemporánea y sus beneficios

Nuestro presente trabajo quiere, al igual que Mesías Lema (2019), “poner en cuestión lo acostumbrado para dar paso a lo nuevo, dejar lo estereotipado para hacer sitio a lo distinto, olvidar la despersonalización para generar la emergencia de lo subjetivo, frenar la racionalización para incluir los sentimientos y la creatividad” (p.8). Es de esta manera como el autor va a proponer la deconstrucción de pensamientos estereotipados, de prejuicios arraigados en la sociedad e ideas preconcebidas para romper con la visión tradicional de la Educación Artística y del dibujo infantil.

El mismo autor se reafirma en nuestra convicción de que la sociedad se inclina a pensar que el dibujo debe ser lo más realista posible y asemejarse lo más posible a una imagen fotografiada. Es fundamental reconocer estos prejuicios y trabajar en ellos durante nuestras clases de Educación Artística. Para conseguirlo, el autor propone una metodología de acción contemporánea para romper con esa tendencia artística realista y naturalista (p.38).

Mesías Lema (2019) va a elegir el arte contemporáneo como herramienta para una Educación Artística sensible. Esto es, una educación que permita adentrarnos en el

mundo del alumno/a para poder influir en él desde el interior más desconocido e inaccesible del mismo. Se va a definir el arte contemporáneo como un arte que deja de tener en alta estima el objeto, es decir, representar lo que tradicionalmente se ha considerado “bello” y además no se centra únicamente en representar lo que la mayoría quiere o piensa. En cambio, el arte contemporáneo va a suponer una reflexión continua de nosotros mismos, de acontecimientos, nos hace debatir y alejarnos de la forma convencional de pensar (p.72). Para facilitar la comprensión del arte contemporáneo, Mesías Lema (2019) va a aportar una serie de nociones claves destinada a los arteducadores:

- Surge en los años sesenta y setenta como un movimiento revolucionario que rompe con la norma establecida dando más importancia al proceso artístico que al fin en sí mismo.
- Supone un movimiento que busca la reflexión constante de la persona que lo observa así como del propio artista.
- Va a suponer una lectura alternativa a sucesos, obras y movimientos del pasado.
- Se busca voluntariamente la ironía, el sarcasmo y la burla con las obras.
- Los artistas quieren transmitir el placer de transformar la realidad para poder comprenderla.
- Las obras contemporáneas nos permiten experimentar un proceso estético que suponga el disfrute de todos y el goce individual.
- Plantean obras desde lo diferente, lo nuevo y extraño para poder alejarse de lo tradicional (p.73-76).

A través de un proceso de investigación exhaustivo, Arrufat (2019) esclarece determinados estudios que recalcan específicamente los beneficios de la incorporación del arte contemporáneo en la escuela (p.184-186). La autora recoge numerosos estudios de autores que defienden este posicionamiento pero nuestro discurso se centrará especialmente en el trabajo de Acaso (2007).

Esta autora asegura que el arte contemporáneo puede mostrarse más cercano a la realidad de los y las estudiantes en comparación con el resto de épocas artísticas y por

consiguiente, puede llamar más la atención de los pequeños favoreciendo el interés por aprender. De la misma manera, el arte contemporáneo se va a considerar un arte que permite una mayor reflexión -ya que va a romper con lo establecido- así como un mayor rango de interpretaciones posibles. Este arte promoverá una mayor involucración del estudiantado al tratar temas presentes en la sociedad de hoy en día. Es por tanto que el docente necesitará tener una actitud flexible y respetuosa ante todos los pensamientos y reflexiones de los alumnos/as (Acaso, 2007).

Arrufat (2019) va así promover la práctica con distintos artistas contemporáneos y para ello va a recoger una serie de propuestas de acercamiento artístico en el aula. La autora va a realizar una clasificación de las distintas formas en la que la escuela puede apoyar y aproximarse al arte contemporáneo:

- Imitación de un autor.
- Utilizar las biografías de los artistas.
- Basarse en los movimientos artísticos.
- Adoptar las estrategias de los artistas y sus modos de pensar.
- Incentivar la participación de artistas en proyectos de la escuela
- Temas tratados por artistas (p.205)

Tras haber profundizado y analizado numerosas teorías sobre la educación *por y desde el arte*, llegamos a la conclusión que trabajar con el estilo de distintos artistas va a ser beneficioso para el estudiante así como introducir el arte contemporáneo en el aula.

3.6 Propuestas de intervención artística en el aula

Para poder realizar una adecuada propuesta de intervención, nos basamos en numerosos estudios y libros de actuaciones artísticas en el aula, para poder inspirarnos de los formatos más innovadores y atractivos tanto para el profesorado como para el escolar. De esta forma, nos basamos en las aportaciones de Richards (2017) con su libro *Cuaderno de arte moderno* donde realiza una aproximación a distintos autores y autoras aportando citas de los mismos, algún dato interesante o los elementos que suelen plasmar en sus obras. Además, utiliza el mismo libro como cuaderno de experimentación de los niños y niñas para que puedan dibujar y realizar las tareas ahí

mismo. En la misma línea, hemos encontrado muy atractivo y educativo, el formato del libro *Este es el cuaderno de ..., artista por descubrir* en el que de la misma manera, se presenta al artista y unos datos sobre el mismo y posteriormente se incorpora una actividad para que los niños/as lo puedan hacer sobre las mismas páginas (Carabias et al., 2016)

Por otra parte, Tullet (2015) nos facilita un exquisito recopilatorio de los numerosos talleres que ha llevado a cabo con niños y niñas alrededor del mundo. Asegura que hay que permitir a los niños que “canalicen su intuición y creen con libertad” (Tullet, 2015, p.5). Propone una serie de variaciones para que los talleres se adapten a las características de los niños y niñas, los recursos o espacios. Green (2021) presenta en su libro *Eres un artista; retos para volar tu imaginación* diferentes intervenciones introduciendo al autor/a de la misma y ofreciendo las pautas necesarias para llevarlo a cabo. Uno de los bloques que introduce es un pequeño párrafo con datos históricos que puedan resultar de interés para la ejecución de la tarea. A través de un lenguaje sencillo, la autora permite que las actuaciones sean claras y cercanas a cualquier persona que las lea.

En *Menús de educación visual y plástica: siete propuestas para desarrollar en el aula* vemos siete capítulos presentado como diferentes recetas en las que estudiosos presentan de forma organizada y detallada distintas actividades de una propuesta. Se clarifica los procedimientos, materiales, agrupaciones, herramientas, ... siendo totalmente recomendable para una adecuada ejecución de las tareas (Berrocal Capdevila, 2005).

Por consiguiente, algunas de estas propuestas van a ser reajustadas y reinterpretadas en los siguientes capítulos con el fin de diseñar una intervención didáctica adaptada a este proyecto de investigación que tiene como objetivo evitar la crisis del dibujo.

4. Metodología

Este presente estudio llamado *Crisis del dibujo: reducir la frustración en edad escolar a través del Arte Contemporáneo* se centra no solo en el concepto de crisis del

dibujo, sino también en el sentimiento de fracaso y dejadez en la etapa realista que vivencian los niños y niñas a las edades de 10 y 11 años. Se ha investigado acerca de la forma más eficaz de evitar esta crisis del dibujo y se ha concluido en que las corrientes artísticas contemporáneas van a ayudar al alumnado a romper con esa imposición de dibujo realista a la que están acostumbrados. Nuestra propuesta defiende así la introducción del arte contemporáneo como herramienta que disminuirá este sentimiento de fracaso al dibujar, el cual no debería existir en el aula.

Se parte de la hipótesis de que el entorno educativo del niño/a no es consciente de la existencia de esta complicada etapa fomentando así esta crisis. En concreto, debemos resaltar el concepto de *crisis del dibujo*, presentado por el catedrático Aureliano Sáinz, que ha servido de hilo conductor en este trabajo de investigación.

Atendiendo a las peculiaridades de este proyecto y del tema tratado, procedemos a clarificar el método que mejor se ha adecuado para su elaboración. Nos hemos servido de una amplia revisión bibliográfica que nos ha permitido detallar las fuentes primarias utilizadas en el marco teórico. La estructura metodológica de este trabajo de investigación se ha basado en lectura de libros en torno al tema expuesto, artículos científicos, páginas web, archivos online de dialnet y se han revisado TFG de otros/as estudiantes universitarios/as acerca de la temática.

En un primer momento se investigó acerca de la etapa realista en la evolución del dibujo del niño/a. Se realizó una comparación de esta etapa en concreto entre las teorías propuestas por estudiosos como Burt, Luquet, Gardner y Sáinz. Se observó que estos autores comparten la teoría de que en torno a los 10 los niños y niñas vivencian una etapa realista que supondrá un desgaste y un distanciamiento de la utilización del dibujo como método de expresión. Una vez aclarada y definida esta etapa, se procedió a localizar el porqué de esta crisis y para ello analizaremos el papel del dibujo hasta esa edad, pasando por Infantil y por los diferentes cursos de Primaria. Apreciamos que el papel del docente va a ser primordial y detallaremos las competencias que debería tener un buen docente de Educación Artística según la propuesta de Giráldez y Pimentel. Posteriormente, nos basamos en la lectura de la estudiosa Barbe Gall para determinar cuáles son las preferencias de los alumnos en estas edades y finalmente, la metodología

contemporánea de Mesías Lema nos va a esclarecer los numerosos beneficios de introducir el arte contemporáneo en el aula.

Una vez realizado el trabajo de investigación y disponer de un apoyo teórico fundamentado, se procede a la elaboración de una propuesta de intervención sin poder saber a priori si se podrá llevar a cabo en el aula. Sin embargo, se tuvo la oportunidad de ponerla en práctica durante el periodo de las Prácticas II en el colegio CEIP Fernán Caballero durante las horas de Educación Artística de la clase de 5º, que correspondía a un día por semana. Empezamos la última semana de abril y terminamos la última semana de mayo, es decir, 4 semanas.

5. Desarrollo y análisis de la intervención y material didáctico

5.1 Descripción general de la intervención

La propuesta de intervención didáctica que va a llevarse a cabo consiste en una serie de acciones artísticas en las que cada día se presentará un movimiento artístico distinto así como artistas representantes del mismo. Para llevar a cabo estas acciones artísticas, se propone además un material didáctico de diseño propio que va a servir de apoyo para la elaboración de las ya comentadas acciones.

El alumnado va a poder realizar una aproximación cercana de lo que implica el movimiento pictórico al ponerse en la piel de los artistas, los cuales les servirán de guía para la elaboración de dibujos personales. Por su parte, el docente será el encargado únicamente de la contextualización de los artistas y del movimiento en el que se encuadran así como de supervisar el proceso para que se desarrolle adecuadamente. Los alumnos y alumnas son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo ellos/as mismos/as los encargados de experimentar, probar, indagar, observar y sobre todo, dibujar como verdaderos artistas. Se recalcará la importancia de utilizar el dibujo como herramienta de expresión única alejada de la representación fiel a la realidad para poder romper con la concepción tradicional del “buen dibujo”.

Esta propuesta se compone de unos objetivos, contenidos, una metodología que va a servir de guía para el docente, el diseño de un material en el que se explica

detalladamente cada una de las acciones artísticas con sus respectivos materiales y temporalización específica y por último, una evaluación.

5.2 Objetivos

- Interiorizar la propia capacidad artística del alumno/a como herramienta de expresión.
- Transmitir sus propias emociones y sentimientos sin sentirse limitados por la concepción del dibujo tradicional realista.
- Propiciar la libre expresión del escolar a través del dibujo así como el respeto a las manifestaciones individuales.
- Interiorizar el respeto hacia el valor y la particularidad de las obras de cada alumno y alumna.
- Aproximarse a las distintas formas de expresión de varios artistas para poder adentrarse en su mundo interior e interpretar los significados.
- Contextualizar los movimientos pictóricos y los artistas en la historia.
- Propiciar el disfrute a través del dibujo.
- Crear un museo para visibilizar y exaltar las obras de los alumnos y alumnas.
- Mostrar inquietud y curiosidad por llevar a la práctica las distintas técnicas aprendidas.

5.3 Contenidos

- Interiorización del dibujo como medio de expresión único y personal.
- Interés por conocer la vida y obras de distintos artistas.
- Conocimiento de los distintos movimientos pictóricos.
- Reconocimiento de los elementos distintivos de los distintos movimientos artísticos.
- Utilización de la lengua oral para expresar al resto de compañeros y compañeras las propias interpretaciones de sus obras.

5.4 Temporalización

La propuesta de intervención se realizará una vez a la semana durante 4 semanas, es decir, dispondremos de 4 sesiones de aproximadamente 80 minutos cada. Esta temporalización está sujeta a cambios, pudiendo alargarse en el tiempo si el docente así lo considera.

5.5 Metodología

El trabajo de esta propuesta didáctica se basará en un aprendizaje constructivista, es decir, los alumnos y alumnas son los encargados/as de su propio aprendizaje en el que se va a adquirir nuevo conocimiento y formar significados basados en sus experiencias. El docente facilitará estas experiencias a través del diseño de juegos y dinámicas atractivas para el estudiantado. Consideramos que esta metodología es la más adecuada para llevarla a cabo en una propuesta didáctica en un aula de Educación Plástica ya que a través de la experimentación -tal y como es el dibujo en sí- los alumnos/as van a poder asimilar e incorporar nuevos conocimientos.

La elección de este tipo de metodología potencia que los alumnos y alumnas puedan involucrarse totalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente, puedan sentirse motivados y tener una participación activa en el aula. Además, de esta forma, el alumnado va a poder alejarse de la forma tradicional de enseñanza en el que el profesor es transmisor de los conocimientos y los alumnos/as son meros receptores. El docente va a ser el guía del proceso velando por el buen funcionamiento del mismo.

5.6 Desarrollo de las actividades propuestas

Consideramos totalmente recomendable seguir una adecuada organización para evitar cualquier imprevisto e improvisación en el aula y que impida llevar a la práctica una efectiva propuesta de intervención. Es por ello que a continuación, se va a realizar una descripción exhaustiva del procedimiento de las distintas propuestas que se presentan para esta propuesta didáctica.

La propuesta recibe el nombre de: *Creando nuestro propio museo*. Para ver el material que nos va a servir de guía en esta intervención didáctica, véase ANEXO 1

6. Análisis de los resultados

Una vez llevada a la práctica esta propuesta de acciones artísticas en el aula, pudimos obtener una gran variedad de dibujos elaborados por nuestro alumnado. Uno de los principales objetivos de este trabajo de investigación no es sólo el resultado físico en sí de la intervención, sino que ellos y ellas mismas pudieran alejarse de esa concepción del buen dibujo al que están acostumbrados y sentirse cómodos mientras elaboraban sus producciones. Aún así, consideramos enriquecedor elaborar un análisis en profundidad de alguno de los dibujos que más han destacado, ya sea por su autor o por el dibujo en sí. Gracias a la participación de los alumnos y alumnas, pudimos obtener un gran corpus de dibujos que analizaremos a continuación teniendo en cuenta el test microgenético de García González con el que el autor se va a centrar en conocer *cómo* el alumno/a ha podido plasmar todo lo que le rodea, su realidad más cercana y todos los elementos que encontramos en ella (García González, 2005, 75).

Consideramos que esta prueba va a permitir esclarecer la diferencia entre la imaginación reproductiva y la imaginación creativa que posee nuestro alumnado. García (2005) afirma que “ambos tipos de imaginación son útiles [...], sin embargo, un mayor grado de imaginación creativa revela una mayor capacidad intelectual y un mejor equilibrio emocional, los cuales permiten expresar mejor la representación de los objetos del mundo que nos rodea” (p.75-76). Es de esta forma como analizaremos si hemos conseguido alejar a nuestros alumnos y alumnas de los dibujos tradicionales o también llamados reproductivos, para acercarse a un modelo más creativo fomentando la imaginación creativa.

Las variables que vamos a seleccionar que consideramos que tienen más relación con nuestros objetivos y contenidos de las acciones artísticas van a ser los siguientes:

Tabla 1

Elementos de la imaginación creativa e imaginación reproductiva.

Imaginación creativa	<u>Seguridad:</u> Confianza en uno mismo a la hora de plasmar sus ideas. Alejado de la indecisión.	<u>Idea enfocada:</u> Relacionada con el tema a tratar. El alumno/a muestra una visión personal de la idea original.	<u>Plasticidad:</u> Capacidad artística de combinar colores, figuras y formas. Combinaciones armoniosas.	<u>Adaptabilidad:</u> Tener como referencia elementos del mundo exterior y ser capaz de convertirlo en algo creativo. Expresar ideas de su entorno.
Imaginación reproductiva	<u>Imitar ideas:</u> Copiar ejemplos expuestos en clase. Copiar imágenes.	<u>Inhibición:</u> Seguir los patrones de dibujo previamente adquiridos.	<u>Resistencia:</u> Conformismo a la hora de dibujar. No hay motivación para plasmar ideas innovadoras.	<u>Imperceptibilidad</u> Incapacidad de percibir los elementos de su entorno lo que provoca dificultades a la hora de reflejar su entorno.

Nota. (García González, 2005, p.93-95)

Una vez que se han especificado cuales van a ser nuestras variables, vamos a proceder a mostrar la totalidad de los trabajos recopilados durante las distintas acciones artísticas y nos serviremos de nuestra prueba microgenética para evaluar dos dibujos elaborados en cada sesión.

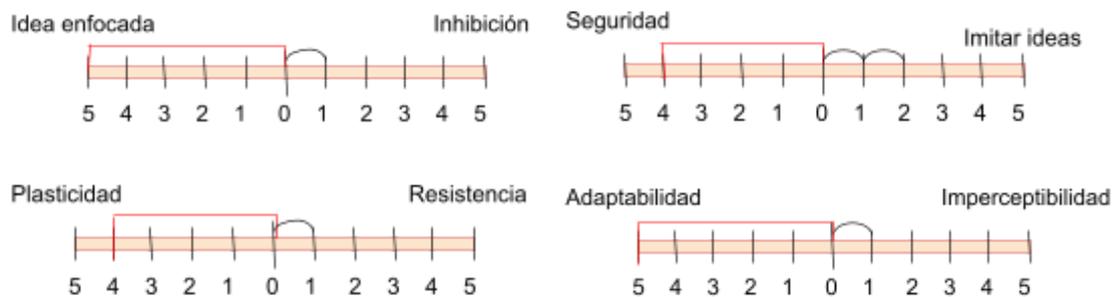
6.1 Acción artística 1: Cubismo

Para poder ver la totalidad de los dibujos cubistas realizados por nuestro alumnado, véase Anexo 2.

Figura 1*Dibujo cubista 1***Análisis cualitativo**

Según nuestro índice de creatividad, Natalia demuestra una gran seguridad a la hora de realizar el retrato. Se observa que ha entendido a la perfección el concepto del Cubismo ya que vemos un dibujo con una clara idea enfocada al estar totalmente relacionada con el tema. En cuanto a la plasticidad, hay una correcta combinación de colores y formas geométricas visibles en la cara. Además, la alumna ha incorporado elementos propios de su realidad

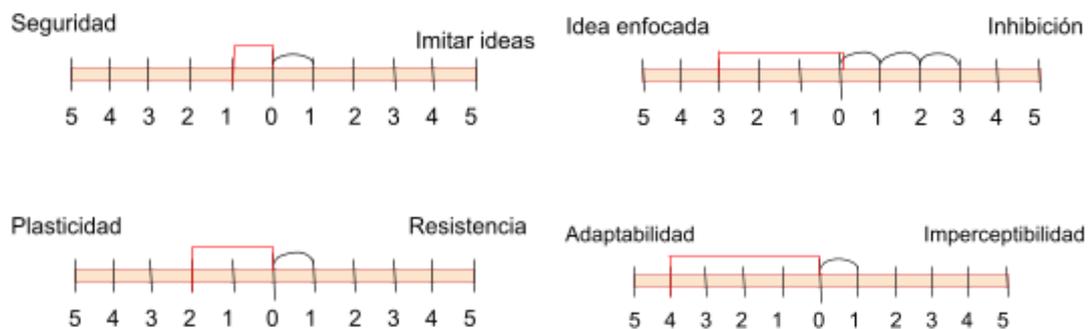
obteniendo una obra creativa (pendientes distintos, corte de pelo de larguras diferentes, camiseta, etc). Por lo tanto tiene un alto índice de creatividad.

Análisis cuantitativo**Figura 2***Dibujo cubista 2***Análisis cualitativo**

Según nuestro índice de creatividad, Miguel Ángel presenta poca seguridad a la hora de dibujar. De forma más detallada, se observa cómo el alumno ha borrado, deshecho y cambiado varias veces de idea por las señales que permanecen en el papel. Sin

embargo, destaca por su originalidad y unicidad al haber entendido que el cubismo consiste en representar las perspectivas de una misma persona, plasmándolo literalmente en el papel. Destaca sobre el resto de dibujos. Se inhibe a la hora de llevar a cabo un perfil tradicionalmente correcto y encuentra dificultades en el proceso. No combina muchos colores ni formas geométricas pero introduce aspectos de su realidad más cercana transformándolo en una obra creativa: la camiseta se convierte en una mesa donde se encuentran varios objetos. Por lo tanto presenta un índice de creatividad medio-alto.

Análisis cuantitativo

6.2 Acción artística 2: Surrealismo

Para poder ver la totalidad de los dibujos surrealistas realizados por nuestro alumnado, véase Anexo 3.

Figura 3

Dibujo surrealista 1

Análisis cualitativo

Según nuestro índice de creatividad, Alicia presenta una amplia seguridad a la hora de dibujar. Plasma una idea totalmente relacionada con el tema a tratar: el surrealismo. Sus tres palabras fueron “libros”, “inteligencia” y “cabezas”. Vemos una ligera inhibición a la hora de dibujar el cuerpo humano de las figuras pero observamos que de manera creativa, ha sabido combinar los tres términos de manera armoniosa mostrando una alta plasticidad en formas y colores. Ha querido representar incluso el contenido de los libros en las figuras con algún elemento característico por lo que no presenta resistencia ni conformismo a la hora de dibujar.

Análisis cuantitativo

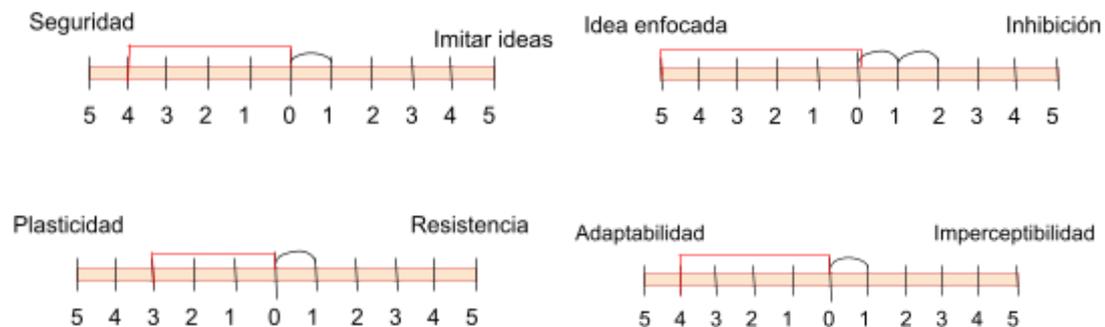
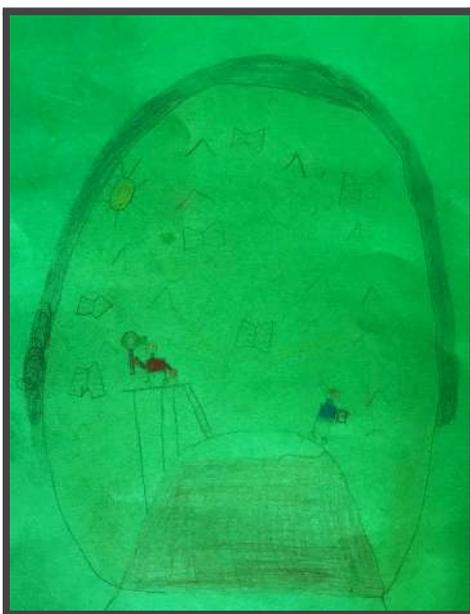

Figura 4

Dibujo surrealista 2

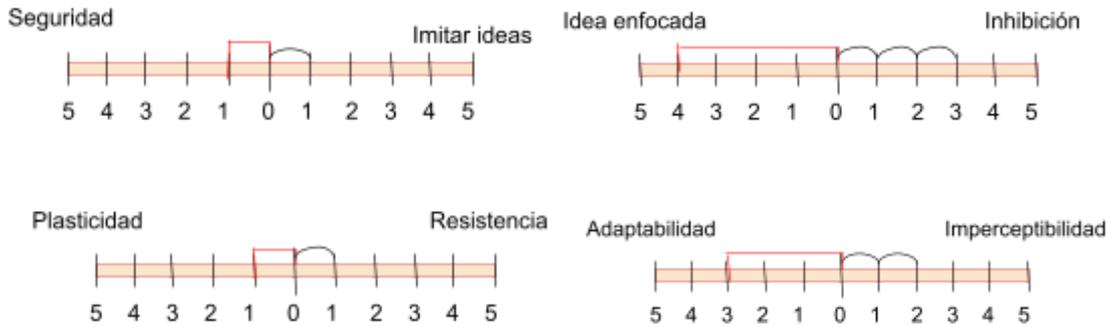

Análisis cualitativo

Según nuestro índice de creatividad, lo más remarcable de esta obra es la falta de seguridad en sí mismo. Cuesta distinguir las figuras ya que el trazo se realiza prácticamente sin fuerza. Este alumno con Síndrome de Asperger plasma sus tres términos de manera creativa. Los tres términos son exactamente los mismos que el Dibujo Surrealista 1: “libros”, “inteligencia” y “cabezas”. Sin embargo, son dos dibujos totalmente opuestos y

enfocados de distinta manera. Carlos presenta una gran sensibilidad a la hora de crear su dibujo y resulta muy interesante como dibuja su propia cabeza con libros volando dentro de ella. Al ser dibujo libre, resulta un mayor reto pero percibe correctamente su ambiente y realiza una buena combinación surrealista.

Análisis cuantitativo

6.3 Acción Artística 3: Naïf

Para poder ver la totalidad de los dibujos naïf realizados por nuestro alumnado, véase Anexo 4.

Figura 5

Dibujo naïf 1

Análisis cualitativo

Según nuestro índice de creatividad, Gerson refleja una buena asimilación del estilo Naïf. Representa al detalle a su familia y a sus mascotas de una manera muy distinta al resto de niños/as de su clase. Al contrario que la típica estampa tradicional de los

familiares uno al lado del otro, Gerson dibuja a su hermano y a su madre desenvolviéndose en el jardín que ha creado. Vemos como no hay línea de suelo típica en niños/as a estas edades y hay seguridad en sus trazos. Observamos un buen manejo

de los colores primarios así como de diversidad de figuras, especialmente las flores que son un elemento clave. Se observa cómo plasma elementos de su realidad más cercana para crear una obra totalmente creativa.

Análisis cuantitativo

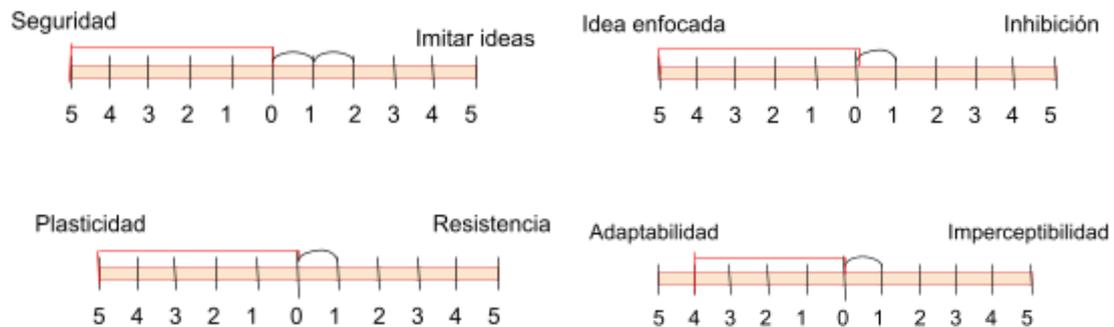
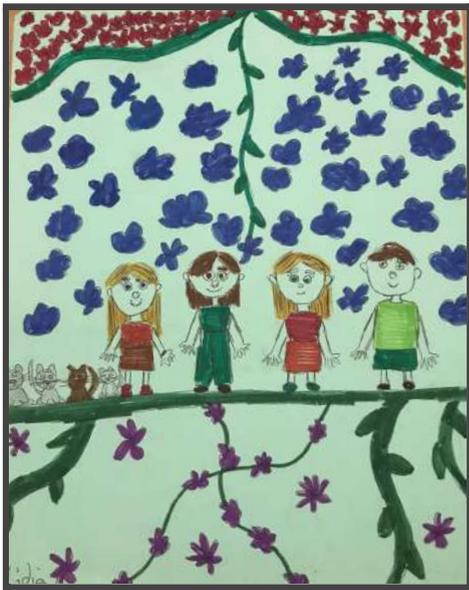

Figura 6

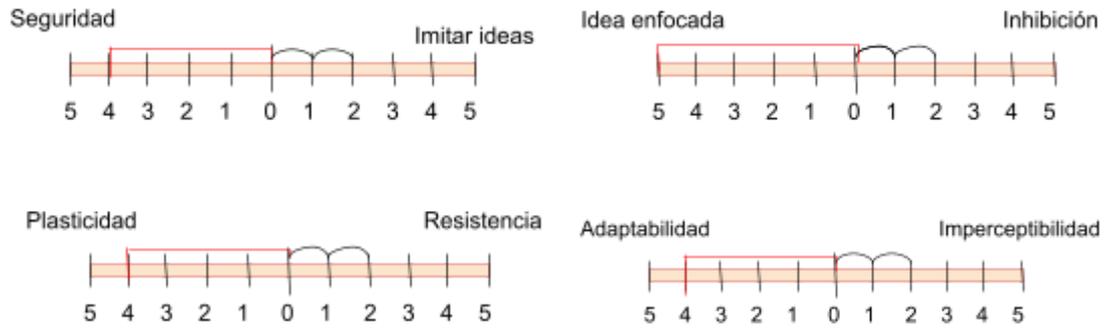
Dibujo naïf 2

Análisis cualitativo

Según nuestro índice de creatividad, Lidia ha entendido la esencia del Arte Naïf y la ha trasladado a su propia producción creativa. Vemos cómo rompe con los estereotipos de la forma del cuerpo humano “correcta” y representa a su familia con sus características individuales. Tiene una clara idea enfocada en el tema y el elemento clave -las flores- llama la atención en su cuadro. Sus cuatro gatos son incluidos en este retrato familiar, inspirándose en las obras de Maria Prymachenko. Presenta una evidente seguridad en sí misma así como una consciente plasticidad de los colores y las formas.

Análisis cuantitativo

6.4 Acción Artística 4: Nuestro Museo

7. Conclusión

Para dar por concluido este trabajo de investigación, nos disponemos a valorar el grado de adquisición de los objetivos propuestos para esta intervención didáctica. Tal y

como especificamos al comienzo de este trabajo de TFG, nuestro objetivo principal es reconocer la existencia de la crisis del dibujo y tratar de reducir el impacto emocional que tiene sobre los niños y niñas a la edad de 9-11.

Nuestro trabajo gira en torno al momento en el que se produce una ruptura tajante de los niños y las niñas con el dibujo. Muchos docentes no son conscientes de esta fase del proceso gráfico y tienden a exigir una representación tradicional de la realidad. Nuestra investigación demuestra detalladamente cómo muchos estudiosos han puesto hincapié en esta etapa de crisis. De la misma manera, analizamos cómo el docente supone uno de los factores más influyentes a lo largo del transcurso y por ello realizamos una indagación acerca de esta cuestión para dar visibilidad a la importancia de la figura del buen docente de Educación Artística. Es crucial reconocer cómo un cambio en la actitud de un arteeducador puede evitar el abandono del dibujo como medio de expresión a esas edades.

¿Se puede reducir el sentimiento de frustración a esas edades? Tras haber llevado a la práctica nuestra intervención, declaramos que efectivamente ser consciente sobre esta difícil etapa nos permite comprender las barreras que ellos/as mismos/as se ponen a la hora de dibujar. Pudimos escuchar de primera mano afirmaciones como “me da vergüenza”, “no sé dibujar”, “no me sale bien”, “no quiero enseñarlo”, “que no lo vea nadie”, ... Es ahí cuando nosotros, a raíz de nuestra previa formación, vamos a saber captar estos comentarios y apoyarles, darles libertad, valorar su creatividad y su expresión gráfica, motivarlos a continuar y mostrar una actitud abierta y alejada de los estándares de dibujo realista a esas edades.

Los movimientos artísticos seleccionados han permitido al alumnado ponerse en la piel de autores que no veían la realidad con los mismos ojos que el resto de la sociedad, siendo finalmente reconocidos por sus estilos únicos y personales. A pesar de no ser inicialmente comprendidos por su entorno, los artistas cubistas, surrealistas y naïf se abrieron paso por el mundo de las artes con confianza y seguridad de sí mismos al representar aquello que ven pero de una manera distinta pero igualmente creativa. Se ha tratado de expresar esta idea en cada una de las acciones artísticas que hemos llevado con nuestra intervención para transmitir a los alumnos y alumnas que las obras son

exclusivamente fieles al estilo de su creador y por tanto deben ser una forma de expresión personal alejada de lo que se considera el “buen dibujo”. El Arte Contemporáneo ha permitido captar la atención del alumnado ya que supone algo fuera de lo que ellos/as acostumbran a ver y ha supuesto un acercamiento a hombres y mujeres destacadas, los cuales desconocían. Tales han sido los beneficios, que se han sentido identificados con muchas obras y han sabido ver la realidad a través de los ojos de otros artistas. Esto ha supuesto un empuje y una ayuda a la hora de experimentar con el arte.

Nuestro material didáctico es una guía expresamente diseñada con el objetivo de ser usado por el docente, madres, padres o tutores legales y simultáneamente, con el niño o niña. Es un recurso atractivo, con numerosas imágenes, códigos que te permiten navegar por internet, notas informativas, etc. Es así como el adulto deberá compartir el material con el niño/a para que este se sienta parte de su proceso de aprendizaje. Es un material diseñado para ambos mundos: el adulto que tiene una visión naturalista y realista de la realidad y para el niño/a, que busca poner en juego todo aquello que sabe. En nuestra práctica, hemos podido comprobar que el material ha sido bien acogido por los docentes de Educación Artística así como por el alumnado, que ha podido observar, analizar obras, navegar por internet y jugar con el arte. La experiencia de crear un museo entre todos y todas, les ha permitido sentirse orgullosos/as de sus obras sin tener vergüenza a enseñarlo al resto del colegio. Todos y todas se han mostrado muy motivados con la creación del museo y ha sido un trabajo cooperativo muy enriquecedor para ellos/as.

Es así como, tras nuestra exhaustiva investigación y puesta en práctica, podemos decir que el dibujo es una de las herramientas creativas más beneficiosas para el niño y niña. Por tanto, no debemos restar la importancia que debe tener y potenciar a los niños/as que se refugien en el dibujo para así potenciar su creatividad.

8. Bibliografía

Referencias

- Acaso, M. (2007). Talleres radicales de arte infantil o como subvertir la función de los museos. In R. Huerta & R. de la Calle (Eds.), *Espacios estimulantes: Museos y educación artística* (pp. 129-142). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
- Arrufat Pujol, C. (2019). *Arte contemporáneo y educación artística en la escuela infantil. Mapa de tensiones y posibilidades*.
- Bamford, A. (2009). *El factor ¡Wuuu!. El papel de las artes en la educación: Un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación*. Editorial Octaedro, S.L.
- Barbe-Gall, F. (2009). *Cómo hablar de arte a los niños*. Nerea.
- Barbe Gall, F. (2015). *Cómo hablar de arte del siglo XX a los niños: del arte moderno al contemporáneo* (R. Nagore, Trans.). Nerea.
- Berrocal Capdevila, M. (2005). *Menús de educación visual y plástica: siete propuestas para desarrollar en el aula* (Vol. 210). EDITORIAL GRAO.
- Burt, C. (1921). *Mental asid scholastic tests*. PS. King and Son.
- Carabias, A., De la Cuesta, C., Golpe, G., & Peña, E. (2016). *Este es el cuaderno de ..., artista por descubrir: descubre el arte con La Colección Telefónica y Puño*. Fundación Telefónica.
- Durán, C. (2011). *El Manantial del Arte*. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. <http://xn--museodelnio-beb.edu.es/Libros/manantial.pdf>

- García González, E. (2005). *La imaginación y el dibujo infantil: el test microgenético*. Trillas.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Ediciones Paidós.
- Giráldez, A., & Pimentel, L. (2012). *Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica*. (Madrid: OEI ed.).
- Green, S. U. (2021). *Eres un artista: Retos para despertar tu creatividad* (R. Gómez de los Riscos, Trans.). Penguin Random House Grupo Editorial España.
- Hurwitz, A., Wilson, B., & Wilson, M. (2004). *La enseñanza del dibujo a partir del arte*. Paidós.
- Ives, S. W., & Gardner, H. (1984). Influencias culturales en los dibujos infantiles. Una perspectiva evolutiva. In *El arte en la educación. Una perspectiva internacional* (pp. 13-30). Pennsylvania State University Press.
- Lerner, R. (2018). *Atualidades na investigação em psicologia e psicanálise: Livro 1*. Editora Edgard Blücher.
- Luquet, G. H. (1972). *El dibujo infantil* (J. Depouilly, Ed.). Editorial Médica y Técnica.
- Luquet, H. G. (1978). *El dibujo infantil*. Ed. Médica y técnica.
- MARÍA PRIMACHENKO. (2022). Emisora de radio educativa del I.E.S. Reino Aftasí.
<https://radioedu.educarex.es/ondaaftasi/2022/03/15/maria-primachenko/>
- Mesías Lema, J. M. (2019). *Educación artística sensible: cartografía contemporánea para arteducadores*. Graó.
- Richards, M. (2017). *Cuaderno de arte moderno*. Editorial Mediterránea.
- Saint-Exupéry, A. d. (2011). *El Principito*. Salamandra.
- Sáinz, A. (2002). Teorías sobre el arte infantil: una mirada a la obra de G. H. Luquet. *Arte, individuo y sociedad, 1*, 173-185.

- Sáinz, A. (2006). *El arte infantil : conocer al niño a través de sus dibujos*. Eneida.
- Serrano Cordero, J. C., & Vintimilla Jaramillo, M. E. (2016). *Diseño gráfico de material didáctico para el descubrimiento de talentos artísticos a temprana edad*. <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5846>
- Tullet, H. (2015). *Diviértete: talleres de arte con Hervé Tullet*. Phaidon Press.
- Viadel, R. M. (1988). El dibujo infantil: Tendencias y problemas en la investigación sobre la investigación plástica de los escolares. *Arte, Individuo y Sociedad*, 5-29.

ANEXOS

ANEXO 1

Misma realidad, otros ojos

SESIÓN 1

Número de alumnos/as: ¡Tantos como podamos!

Edad: 10 -11

Espacio: Aula, patio, playa, parque, ... ¡Donde queramos!

Duración de la sesión: 80 minutos o el tiempo que dispongamos

Materiales: lápiz de grafito, rotulador negro, lápices de colores/ ceras

Agrupación: individual, en parejas o en grupos

Soporte: cartulina de cualquier color

Déjate guiar por la historia

¡El cubismo cambió para siempre el panorama del arte! En vez de representar los objetos de un modo realista, los artistas cubistas representaban los objetos y personas como si estuvieran rotos y sus **pedazos** hubieran sido esparcidos por el cuadro.

Algunos autores cubistas como **Pablo Picasso** y *María Blanchard* se preguntaban continuamente si la realidad se podía pintar de otra forma distinta y nos permitieron observar aquello que nos rodea desde distintos puntos de vista. El cubismo quiere representar la realidad a través de todas esas miradas que las personas han posado sobre los objetos, es decir, mostrar en una misma imagen **la historia** de una misma realidad pero vista desde distintos ojos y perspectivas. A través de la deformación del cuerpo, los pintores cubistas buscan realzar la verdad interior mostrando que todos estamos hechos de "pedazos" invisibles.

Los tres músicos, 1921

Pablo Picasso

¿A quién conocemos hoy?

Salvador Dalí (1904-1989) es el pintor más importante del movimiento *surrealista*. A lo largo de toda su vida, reunió una colección de casi 1.500 cuadros y promovió una nueva forma de entender el arte a través del surrealismo. La sensibilidad artística del autor se hacía visible en su imagen personal, su fuerte y excéntrica personalidad y sobre todo por su talento artístico.

A la edad de **12 años**, Dalí se inició en la pintura teniendo como inspiración su realidad más cercana: dibujaba insectos, pequeños animales y sobre todo paisajes. Sería a lo largo de su vida que iría afianzando su personalidad artística queriendo transmitir **su propia verdad** y su **mundo interno** a través de sus dibujos.

¿Qué quiere decir Dalí con estas afirmaciones?

Perdona, veo que viene gente y voy a disfrazarme de Salvador Dalí.

Yo no soy surrealista, soy el surrealismo

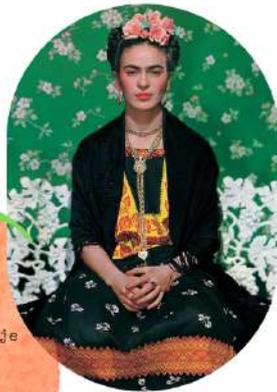
Yo soy un genio, el mundo me admirará.

Frida Kahlo es una de las artistas más destacadas de la historia de México y de la historia universal. De pequeña, sufrió un accidente que le obligó a permanecer en casa durante mucho tiempo y se refugió en el dibujo y en el arte. Empezó a hacerse autorretratos desde su cama y solía dibujar lo que veía desde su habitación: plantas exóticas, animales de la zona, sus mascotas, frutas tropicales, objetos extraños de colecciones personales, trajes tradicionales mexicanos ...

¡A los/las peques les encantará visitar la casa de Frida! Accede a través de este QR:

Aunque se le encuadre en el surrealismo, ella no se consideraba *surrealista* ya que aseguraba que ella no pintaba sueños, sino que pintaba su propia realidad, es decir, ella consideraba que la realidad era tal y como la reflejaba en sus cuadros. ¿Acaso tenía que pintar la realidad tal y como lo veían sus ojos? ¿No sería divertido ni atrevido entonces!

Este es un traje tradicional mexicano

¡Les toca!

zzz

Vamos a proponerles jugar con los sueños. Vamos a dar a cada alumno y alumna un binomio de palabras que no van a tener nada que ver una con la otra. Va a ser un reto que ellos/as mismos puedan imaginar un cuadro realista a partir de palabras. ¡Sin duda es una forma de desafiar a su imaginación! Tienen que haber entendido que el surrealismo consiste en unir objetos al azar para alterar la realidad y es por ello que si les toca **Silla y Elefante** tienen que imaginarse una situación surrealista, inexplicable.

BINOMIOS (O GRUPO DE PALABRAS)

Consejos, trucos y variaciones

- La clave para un cuadro surrealista exitoso consiste en dejarse llevar por la *imaginación*. No consiste en crear un mundo fantástico de seres mágicos; consiste en combinar elementos reales para crear una realidad alterada y única.
- Los binomios son una herramienta para facilitarles el proceso; en el caso que tengan dificultades, en cualquier momento se pueden cambiar. ¡Cualquier palabra es válida! No hay límites.
- Para darle más dificultad, podemos optar por darles a ellos y ellas el poder de elección de las dos palabras al azar. Meter las palabras en un saco y esperar a observar el resultado. ¡Puede ser más loco aún!

¡No somos ingenuos!

SESIÓN 3

Número de alumnos/as: ¡Todo el mundo está invitado!

Edad: 10 -11

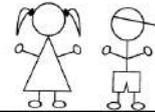
Espacio: Aula, patio, playa, parque, ... ¡Donde queramos!

Duración de la sesión: 30 minutos o el tiempo que dispongamos

Materiales: ceras, rotrings, lápices de colores/ ceras, foto de familia

Agrupación: individual, en parejas o en grupos

Soporte: cartulina de cualquier color

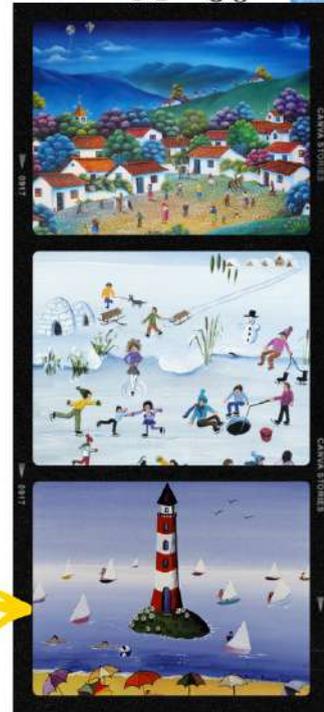

Déjate guiar por la historia

Naïf, es una palabra que viene del francés que significa ingenuo, infantil e inocente. Este movimiento artístico, que surge a principios del siglo XX, tenía como objetivo traer de vuelta a *nuestro niño interior* a través de la pintura y el dibujo; es decir, volver a los trazos que teníamos cuando éramos pequeños.

El autor naïf pretende evitar una representación fiel de la realidad tal y como la vemos, se aleja de las reglas estrictas del "buen dibujo" y por consiguiente, dibujan la realidad tal y como la sienten sin tener que atender a reglas que dicten como tenemos que dibujar. Son **cuadros sencillos** que se realizan por el mero hecho de querer pintar: *¡dibujar por gusto así como lo hacen los niños/as!*

¿Podemos adivinar de qué lugar del mundo pueden ser estos cuadros?

Vemos que alrededor del mundo, los artistas Naïf van a querer plasmar las tradiciones y sus vidas para que podamos conocer su realidad tal y como ellos la ven.

Son temáticas que todos conocemos; como son la *familia* y las *tradiciones*, así que ¡nos podemos sentirnos reflejados en las obras!

¿A quién conocemos hoy?

Hablaremos principalmente sobre *María Prymachenko*. Es una pintora ucraniana galardonada con el premio Nacional de Ucrania por ser una de las artistas más importantes del país. Ella se inspiraba en la naturaleza, en animales, en temas florales, en aves y personas vestidas con vestimentas tradicionales ucranianas; es decir su **realidad** más cercana. Los artistas Naïf van a retratar su ambiente más cercano a través de una visión tierna para provocar ganas de sonreír y buen humor a los que observan las obras.

Vamos a meternos en este **CÓDIGO QR** para poder escuchar un **podcast** que han hecho las alumnas de un cole sobre la vida de María Prymachenko. ¡Es muy interesante!

Debido a la invasión rusa en Ucrania, muchas de sus obras han sido destruidas siendo una dolorosa pérdida en el campo de las artes.

¡Les toca!

Uno de los principales pilares y referentes de los niños y niñas es la familia. Forman parte de su realidad y de su día a día. Se pedirá al alumnado que traiga a clase una foto de ellos/as con su familia para que la dibujen. Cualquier representación de sus familiares es respetable y aceptada por el resto ya que ellos van a ser los únicos que los conozcan bien. ¡Cada familia es diferente, así como nuestra manera de dibujarlos! Se darán cuenta que muchos artistas y adultos admiran su forma de dibujar y eso... ¡es todo un halago!.

Consejos, trucos y variaciones

- La **FAMILIA** es un término muy amplio y no hay que limitar que los niños/as traigan una foto 'estándar'. Tienen que traer una imagen de aquello que consideren familia: amigos, primos, tíos, abuelos, perro o gato, amistades, ...
- El **podcast** educativo puede utilizarse para saber más de la historia de María Prymachenko y su vida. Es un formato muy a la moda y se les puede preguntar sobre datos que se dicen en él.
- La temática puede variar: podemos pedirles que representen su vida cotidiana, sus casas, sus tradiciones, paisajes, ... ¡*La rutina* es fuente de inspiración!
- Las flores son muy importantes porque ... ¿a quien no le hace feliz unas bonitas flores? Cuantas más flores y más colores mejor ya que este estilo destaca por sus colores brillantes y contrastados.
- Los contornos están muy definidos y son precisos: para ayudarles a centrar la atención en esto, delinearán los contornos de las figuras.
- Deberán escoger un color del fondo. ¡**OJO!** Hay que escoger con cuidado el color ya que debe resaltar aquello que dibujemos. El objetivo es que los elementos del cuadro sean perfectamente visibles y nos ayudará a que tengamos un fondo neutro.

Exposición en nuestro museo

SESIÓN 4

Número de alumnos/as: ¡Seguro que cabemos todas y todos!

Edad: 10 -11

Espacio: Aula y pasillos del colegio

Duración de la sesión: 80 minutos o el tiempo que dispongamos

Materiales: cartulina marrón, tijeras, pegamento, rotuladores, rotulador dorado

Agrupación: en pequeños grupos

Soporte: papel continuo

¡Les toca!

A lo largo de las acciones artísticas, cada niña y niño habrá elaborado un total de 3 cuadros de 3 estilos distintos e inspirados en artistas tanto de siglos anteriores como actuales. Para poder enseñar al mundo nuestras obras, realizaremos *Nuestro propio museo*. Se les dará libertad para elegir 1 de las tres obras según sus preferencias y tendrán que enmarcarlas utilizando una cartulina marrón que simulará un marco.

Solo queda que los artistas realicen una exposición colgando los cuadros por los pasillos del colegio, que va a convertirse en un interesante museo.

Consejos, trucos y variaciones

- Una vez que las niñas y niños han elegido su cuadro a exponer, deberán pegar la cartulina marrón debajo de la obra. Podrán decorarla a su antojo, poner el título en una placa, firmarlos, etc. ¡Ellos son los **artistas** así que ellos eligen!
- Si no tenemos posibilidad de colgarlos en las paredes del colegio, podemos colgarlos en la clase o en su defecto, podemos hacer una **revista de arte** grapando las distintas obras en una gran revista hecha por ellos/os.
- Para que el resto de personas puedan saber de qué movimiento están inspirados nuestros cuadros, podemos escribir en el papel continuo los nombres de los tres movimientos y agrupar los cuadros de los pequeños artistas según el movimiento, tal que así:

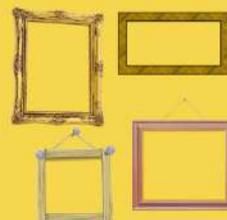
Arte Naïf

Surrealismo

Cubismo

Final de la visita

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

