

CAPÍTULO 4

Proyecto para un programa de intervención pedagógica en el arte

INTRODUCCIÓN

La idea de hacer la propuesta de mi proyecto **APROXIMACIONES A LA PINTURA** surge como producto de una preocupación personal por la carencia de educación artística en la sociedad y la falta de valoración del tema en cuestión. Dicha propuesta tiene como finalidad enseñar a los niños a dibujar y pintar, pretendo dar a conocer el género de la pintura como estímulo de la creatividad y el aumento de la capacidad de observación.

Esta propuesta se trata de un programa pedagógico aceptado para llevarse a cabo en el Museo Interactivo de Puebla IMAGINA. La idea de llevar a cabo la propuesta en este museo es porque me parece el lugar indicado para iniciar con las aproximaciones a la pintura para los niños, que mejor que un museo enfocado en la educación de los pequeños y sus intereses. Sin embargo, el museo ha abierto sus puertas a ciertas guarderías para que los niños expongan sus trabajos grafico-plásticos, como lo es la participación del Instituto Interactivo Alfred Bidet (Calle de la fortuna no.4 Col. Ignacio Zapata Cholula, Puebla.)

El museo cuenta con una serie de juegos para que el niño aprenda y conozca sobre animales, el cuerpo humano, geografía, ilusión óptica, entre otros temas, sin embargo, el tema de la pintura, arquitectura y escultura están muy poco desarrollados. El museo tiene a disposición una computadora donde el niño puede interactuar con la misma y aprender sobre edificios y diversas obras de arte de manera digital. Por otro lado, existen ahí mismo 3 esculturas hechas con diferentes materiales, como de madera, el niño puede tocarlas para identificar el material con el que están hechas, sin embargo, no hay un espacio en donde el niño pueda desarrollar estas actividades. En el caso de este programa el enfoque estaría dirigido únicamente para el dibujo y la pintura. La idea es aprovechar un espacio ya existente e instalar un pequeño taller con capacidad de 6 a 8 niños para mayores de 5 años. La intención es que el niño pueda aprender jugando, en este caso, aprenderá pintando a través de diversas técnicas como veremos a continuación.

La propuesta sugiere que el programa conste de 7 técnicas que incluyen: 1. dibujo a lápiz, 2. dibujo a color, 3. con tinta, 4. acuarela, 5. pastel, 6. acrílicos y 7. óleo.

La propuesta que se llevará a cabo en el Museo Imagina sugiere el siguiente procedimiento: las actividades del programa se dividirán por horas, esto significa que si el museo abre a las 9:00 am, empezaría yo impartiendo dibujo a lápiz; la próxima hora estaría dedicada a una segunda técnica y así sucesivamente. Por lo tanto, si el museo tiene un horario de 9:00 a 1:00 y de 2:00 a 6:00 existe la posibilidad de abarcar todas las técnicas en un solo día, por otro lado, existe también la posibilidad de impartir una técnica por día; Y esto tendría la conveniencia de contar con un tiempo de trabajo más flexible.

El programa escrito describiría las características de la técnica, lo que aprendería el niño, el material necesario para trabajar con dicha técnica, así mismo se describen las

actividades a realizar y de esta forma, cualquiera que esté calificado para impartir la técnica podría seguir el programa.

En cuanto al espacio seleccionado, este sería a la entrada del museo siguiendo por la parte derecha hacia el fondo del edificio, a un lado de la cabina de radio. En este lugar el niño puede contar con un espacio propio y tener espacio para los materiales.

La entrada del Museo

A la entrada del museo hacia el lado derecho

Al fondo del lado derecho de la entrada. Esquina junto a la cabina de radio.

El costo para tomar el programa estaría incluido en el pago de la entrada del museo.

Cabe mencionar que existiría la posibilidad de que los niños se lleven su trabajo realizado y hacerles una invitación para que los donen al museo y algún día (cada mes o cada determinado tiempo) exponer en las mismas instalaciones sus trabajos. Al niño se le daría un pequeño reconocimiento y esto haría que el niño lograra desarrollar poco a poco un gusto por las artes, ya que de esta manera se le valoraría su trabajo y sobretodo encontraría un medio más para poder expresarse.

Así como este programa existen ya otros proyectos desarrollados en otros museos, talleres, escuelas, etc. Como lo es el caso del CAC MALAGA (Centro de Arte Contemporáneo de Málaga - España) donde estudiantes se acercan por primera vez al arte contemporáneo gracias a un programa de talleres, similares a este programa, y actividades.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Esta propuesta para un programa de intervención pedagógica en el arte, como he mencionado antes, surgió después de un análisis del arte moderno al contemporáneo, para que el lector conocedor o interesado en la materia artística esté al corriente de la situación actual del arte, así como el manejo de los museos en México y los cambios a los que se enfrentan estas instituciones; Y sobre la educación, en especial la educación para niños, en el ámbito artístico.

Posteriormente hice una investigación de 7 técnicas artísticas que sugiero se impartan en el programa, pero en esta propuesta me enfoco en tres técnicas principalmente (en negrillas) como ejemplo de lo que sería el programa de intervención pedagógica en el arte a través del dibujo y la pintura. Sin embargo, es importante mencionar que esta tesis es una propuesta para el Museo Imagina y que a lo largo del desarrollo del programa se podrán hacer adaptaciones, ya sea omitir o añadir alguna técnica, según las necesidades y requerimientos del museo.

- I. Dibujo a lápiz y carboncillo**
- II. Dibujo a color
- III. Pintura con tinta china**
- IV. Acuarela
- V. Pastel (ver sección 4.1 Imágenes)
- VI. Acrílicos**
- VII. Óleo (ver sección 4.1 Imágenes)

Un programa de expresión plástica para niños comprende de cinco procesos básicos: 1.dibujar, 2.pintar, 3.cortar y 4.pegar, 5.modelar e imprimir. Casi todos lo trabajos de expresión plástica están relacionados con uno de los cinco procesos básicos.

En el caso de este proyecto **APROXIMACIONES A LA PINTURA: Propuesta para un programa de intervención pedagógica en el arte** se hará uso de dos de los procesos básicos de expresión plástica: dibujar y pintar; Y se mencionarán tres técnicas: Dibujo a lápiz y carboncillo, Tinta negra y Acrílicos, según el análisis anterior de lo que un museo necesita y del cómo enseñar a los estudiantes desde temprana edad según sus necesidades.

OBJETIVO GENERAL DE LAS TÉCNICAS: Que el instructor del programa explore el género del dibujo y la pintura como estímulo de la creatividad en el niño, así como lograr un aumento de la capacidad de observación de los pequeños. Que el niño tenga opciones para poder expresarse a través del dibujo y de la pintura por medio del juego, es decir, inconscientemente al realizar actividades grafico-plásticas estará desarrollando su capacidad intelectual y emocional. El niño seguirá un hilo conductor al momento de la visita del museo y al aprender sobre animales, el cuerpo humano, geografía, ilusión óptica, entre otros temas; encontrará una sección de dibujo y pintura (Este programa) donde podrá expresarse, expresará lo que aprendió, vio, o sintió en su visita a las instalaciones del museo.

I. Técnica: dibujo a lápiz y carboncillo

Objetivo: 1. Que el niño aprenda a trazar, difuminar y el borrado de líneas.

2. Que el niño aprenda la aplicación de luz y sombra en un espacio determinado marcando el volumen de ciertas figuras sobre su soporte.

Material:

- Lápices HB, 2B, 2H
- Carboncillos
- Goma
- Difuminos
- Papel (block de trabajo)

Contenido y Propósitos educativos:

El dibujo a lápiz abarca los trazados, difuminados y el borrado de líneas.

Trazado: en la técnica del dibujo lo más importante para el niño es que aprenda a sujetar el lápiz en forma adecuada, ya que la inclinación del lápiz es decisiva en la calidad de la línea. El dibujo de línea es únicamente una de las posibilidades del dibujo a lápiz; dibujo cuyo valor reside en la intención de la línea, su grosor y sus inflexiones. Un estilo más matizado tendrá que incluir trazos sueltos que valoren formas y volúmenes.

Difuminado: el grafito blando, de tono intenso, puede difuminarse con difuminos para conseguir grises y degradados sin rastro de trazos. Sin embargo, la mayoría de los dibujantes suelen difuminar directamente con el dedo para obtener un mayor control de los degradados.

El carboncillo es el medio más antiguo de dibujo. El carboncillo es una sustancia seca al tacto que deja un trazo mate y de un gris muy oscuro, casi negro. Por estar compuesto de finas partículas carbonizadas, puede extenderse sobre el soporte (papel) y permitir gran variedad de difuminados y degradados de grises distintos. El acabado de un dibujo al carboncillo depende en gran medida del papel utilizado.

Los valores del dibujo son las diferentes intensidades de un mismo color que aclaran u oscurecen un objeto dibujado y sombreado.

Hablar de luz y sombra es una manera de hablar de valoración y modelado. Las luces y sombras de un dibujo son sus valores: los valores más claros corresponden a las luces y los más oscuros a las sombras. El paso de las luces a las sombras, las transiciones de unos valores a otros, dan como resultado el modelado. La utilización de la goma sobre una superficie sombreada nos permite dar el paso de las sombras a las luces.

Los contornos o perfiles de un dibujo sombreado son los límites de contraste entre un valor claro y otro oscuro, sin transición entre ellos.

Propuesta para juegos y actividades:

Presentación: 1°. El maestro o instructor después de presentarse con sus estudiantes que en este caso el diseño del programa se aplica a un grupo de niños de 5 a 7 años aproximadamente de 6 a 8 niños, mencionará la técnica que se trabajará, que en este caso se trata de la técnica de dibujo a lápiz.

2°. Posteriormente los niños se presentarán entre sí, esto para poder lograr un ambiente más cálido y de confianza para los niños, por medio de una conversación acerca de la técnica se intentará una sensibilización a la técnica misma.

Sugiero ambientar el lugar de trabajo de manera placentera apoyados con música, seleccionada por el grupo de niños.

3ro. Para poder empezar a trabajar, el maestro les explicará y repartirá a los pequeños el material con el que van a trabajar y nuevamente explicará el uso del mismo; que en este caso como ya vimos, se trata del manejo de los lápices o carboncillos, difuminos y la goma.

A continuación se encuentran tres posibles ejercicios que el maestro puede realizar con los niños:

1. Dibujo sobre Imagina: El niño hará un dibujo de la actividad que más le guste o interese de su visita en el Museo Imagina en un formato de 30 x 50 cm (aprox. Según el tamaño de su block) con un lápiz HB. Este ejercicio ayudará a que el profesor o persona que imparta el programa estudie la habilidad del niño en el trazo de líneas.
2. Figuras geométricas con sombras: El maestro le dará una hoja a los niños con tres figuras geométricas que se encuentren repetidamente en el museo (un círculo, un triángulo y un rectángulo) y después les enseñará a dibujar la sombra de la figura con un tono más intenso, ayudados con un lápiz 2B, y escogerán de qué parte del papel viene la luz (ya sea del lado izquierdo o derecho). De esta forma el niño podrá diferenciar qué parte de la figura es clara y qué parte oscura.
3. Cuento infantil: El maestro leerá un cuento infantil (Ejemplo: Un cuento que se encuentre en la tienda del museo) y como resultado de dicha lectura, el niño hará un dibujo con sombras; el niño dibujará la primera imagen que tenga en mente después de escuchar la lectura del cuento (Ejemplo: un bosque). El dibujo será en su block y utilizará únicamente lápices HB, 2B y 2H, de esta forma el niño seleccionará de nuevo de donde viene la luz y así podrá sombrear su dibujo. Puede apoyarse de su goma o de difuminos para marcar más las diferencias de luz.

Para mejor comprensión de todo aquel que imparta este programa o incluso para el lector de esta tesis incluyo algunas fotografías de mi trabajo, obras que se encuentran presentes en la exposición APROXIMACIONES A LA PINTURA “**El cuadro perdido**”, en donde utilicé esta técnica. Sin embargo, quiero recalcar que la relación que existe entre la propuesta de esta tesis y la exposición antes mencionada se encuentra en el momento en que Martha comparte sus trabajos plásticos, donde utilizo el dibujo y la pintura como medio de expresión y aprendizaje a través de mi vida en la búsqueda de “el cuadro perdido”. De esta manera recuperaré la confianza perdida en mi trabajo y el lector o instructor del programa será testigo, estando presente en la exposición o viendo las imágenes aquí presentadas de mis cuadros, de ejemplos de las técnicas sugeridas para llevar a cabo en el programa.

Autor: Illya

Título: Paisaje

Técnica: Lápiz

Medidas: 43 x 37 cm

Año: 1997

Autor: Illya

Título: Castillo

Técnica: Lápiz

Medidas: 43 x 37 cm

Año: 1997

Autor: Illya

Título: De espaldas

Técnica: Mixta

Medidas: 43 x 37 cm

Año: 1997

Autor: Ilyya

Título: Carcacha

Técnica: Lápiz

Medidas: 30 x 36 cm

Año: 1997

II. Técnica: Tinta china

Objetivo: 1.El niño aprenderá a usar la tinta china a través del pincel logrando una simplicidad en la composición a través de líneas.

2. El niño aprenderá a buscar otras herramientas para utilizar la tinta, como lo puede ser por ejemplo apoyado con un cepillo de dientes.

Material:

- Tinta china negra
- Pincel
- Agua y un bote
- Cepillo de dientes viejo
- Cartón
- Block de trabajo y papel de grandes dimensiones.

Contenido y Propósitos educativos:

La tinta tiene una fuerza y calidad gráfica incomparables, utilizada sola o combinada con otras técnicas. Algunas modalidades pueden disolverse en agua para lograr los más variados efectos pictóricos. La tinta china es densa y muy cubriente, y requiere agua en la disolución para rebajar el tono.

La tinta negra o tinta china es la mas antigua y también es la mas utilizada. Al aplicarla sobre papel blanco, el resultado es mas gráfico que pictórico y sugiere en el artista soluciones basadas en el grafismo de la línea y la mancha negra, más que en la sugerencia de tonos de distinto valor, es decir, de difuminados.

La tinta, utilizada como medio de dibujo, admite diversos tratamientos según el instrumento de aplicación. El mas común es la plumilla, también puede dibujarse con cana, pincel o plumas de escritura o estilógrafos. De acuerdo al instrumento que se

emplee los resultados variaran, mostrando así, desde la factura más meticulosa y detallista, hasta efectos espontáneos.

Para trabajar con tinta, el pincel es un medio más dulce que la plumilla o la cana, incluso el niño a partir de sus 5 años puede empezar a trabajar con pincel. Su manejo resulta más ágil y fluido, y la variedad en el trazo es incomparablemente mayor que lo que permiten las plumas. Un factor es decisivo en la diferente naturaleza del dibujo a pincel: el trazado de curvas y, en general, de formas redondeadas; pues allí donde la plumilla es seca y abrupta, el pincel es delicado y fluido.

El pincel es el utensilio de dibujo más sensible a las acciones de la mano, a sus movimientos, giros, ondulaciones y cambios de presión. Un solo trazo de pincel puede contener muy distintos matices y sugerir los más variados aspectos de la forma descrita. Además, la cantidad de tinta que cargue el mechón del pincel y de la cantidad de agua, aumenta las posibilidades expresivas del trazo.

Propuesta para juegos y actividades:

Presentación: 1°. El maestro o instructor después de presentarse con sus estudiantes que en este caso el diseño del programa se aplica a un grupo de niños de 5 a 7 años aproximadamente de 6 a 8 niños, mencionará la técnica que se trabajará, que en este caso se trata de la técnica del uso de la tinta china.

2°. Posteriormente los niños se presentarán entre sí, esto para poder lograr un ambiente más cálido y de confianza para los niños, por medio de una conversación acerca de la técnica se intentará una sensibilización a la técnica misma.

Sugiero ambientar el lugar de trabajo de manera placentera apoyados con música, seleccionada por el grupo de niños.

3ro. Para poder empezar a trabajar, el maestro les explicará y repartirá a los pequeños el material con el que van a trabajar y nuevamente explicará el uso del mismo; que en este caso como ya vimos, se trata del manejo del pincel; el uso de la tinta negra, y el uso de otros apoyos como por ejemplo el cepillo de dientes.

A continuación se encuentran cuatro posibles ejercicios que el maestro puede realizar con los niños:

1. Composición: El niño hará una composición de la estructura del museo en su block de trabajo, con líneas horizontales y verticales, curvas y círculos, con el objetivo de poder practicar el uso del pincel con tinta sobre un soporte a partir de las formas básicas.
2. Modelo: El niño tendrá un modelo a seguir (Ejemplo: una figura geométrica que se encuentre presente en el museo o alguna actividad que le haya gustado) y copiará en su block los contornos de esta composición a través de líneas con pincel, agua y tinta china.
3. Luz y sombra: Sobre el trabajo anterior, el niño logrará diferentes tonalidades de la tinta diluyendo con agua el pincel para así lograr volumen a partir de luz y sombras en esta composición.
4. Moldes para Imagina: El niño trazará y posteriormente cortará figuras que ha visto en el museo (o alguna figura geométrica) en un cartón, (de 10 cm aproximadamente cada figura) que servirán como moldes y los pegará con cinta adhesiva sobre un soporte, el cual habrá sido pegado en la pared por el maestro.

Posteriormente, el niño colocará tinta china sobre un cepillo de dientes y se salpicará la tinta con el dedo sobre la composición completa. Se dejará secar el soporte, y una vez que este seco, se procederá a despegar los moldes. De esta forma se podrá ver un fondo salpicado de tinta china con figuras sin tinta, que juntas harán una composición en un solo soporte individual o de todos los alumnos.

Autor: Ilya

Título: Soledad

Técnica: Tinta negra y aerosol

Medidas: 50 x 35 cm

Año: 2004

III. Acrílicos

Objetivo: 1. Que el niño aprenda a utilizar los acrílicos con la posibilidad de utilizar nuevos soportes y formatos.

2. Que el niño aprenda a ampliar su campo de selección y manejo del color.

Material:

- Acrílicos
- Pinceles
- Bote de plástico y agua
- Trapo
- Block de trabajo
- Papel de grandes dimensiones
- Objeto (Botella de plástico, piedra, pelota, etc.)

Contenido y Propósitos educativos:

Como vimos en el capítulo 1, la pintura “Pop” de la década de los sesentas encumbró definitivamente a la pintura acrílica y desde entonces se ha ganado el aprecio de los artistas más representativos de la vanguardia artística internacional.

Los colores acrílicos son pigmentos aglutinados en una emulsión de acrilato de polivinilo. Esta emulsión se seca por evaporación del agua que la constituye y forma una película elástica, transparente y muy resistente; tales características describen la pintura acrílica y la distinguen de los demás procedimientos pictóricos.

Los colores acrílicos se comercializan en dos presentaciones básicas: tubos y botes. Los tubos suelen ser del mismo tamaño que los de pintura al óleo. Los botes se ofrecen en distintos modelos y capacidades: desde pequeños recipientes hasta botes de hasta 3 litros de capacidad.

Los surtidos de colores varían según las marcas, sin embargo, estos suelen ser tan amplios como los de cualquier otro procedimiento, con la excepción del pastel, y se incrementan día a día gracias a la aparición de nuevos pigmentos. En la actualidad, varias comerciales marcas están sustituyendo los pigmentos basados en metales pesados

(cobaltos y cadmios, cromo o plomo) por otros pigmentos sintéticos no tóxicos denominados “azo” o “ftalo”.

La pintura acrílica puede trabajarse directamente y sin mas precauciones que haber elegido o preparado el soporte adecuado. No hay peligro de cuarteados ni de defectos de secado. Las ventajas de este medio son obvias. Pero no todo son ventajas, la versatilidad del procedimiento puede inducirnos a un exceso de mezclas e insistencias que estropeen la viveza de los colores.

Propuesta para juegos y actividades:

Presentación: 1°. El maestro o instructor después de presentarse con sus estudiantes que en este caso el diseño del programa se aplica a un grupo de niños de 5 a 7 años aproximadamente de 6 a 8 niños, mencionará la técnica que se trabajará, que en este caso se trata de la técnica de los acrílicos.

2°. Posteriormente los niños se presentarán entre sí, esto para poder lograr un ambiente más cálido y de confianza para los niños, por medio de una conversación acerca de la técnica se intentará una sensibilización a la técnica misma.

Sugiero ambientar el lugar de trabajo de manera placentera apoyados con música, seleccionada por el grupo de niños.

3ro. Para poder empezar a trabajar, el maestro les explicará y repartirá a los pequeños el material con el que van a trabajar y nuevamente explicará el uso del mismo; que en este caso como ya vimos, se trata del manejo del pincel; el uso de los acrílicos, y el uso de otros soportes como por ejemplo pintar sobre botellas de plástico.

A continuación se encuentran tres posibles ejercicios que el maestro puede realizar con los niños:

1. Mural para Imagina: Los niños harán un mural en un soporte de cartulinas pegado sobre una pared. A continuación los niños se pintarán la palma de las manos con pinturas acrílicas para, posteriormente, pintar sobre el soporte antes mencionado. En este ejercicio es posible utilizar también pinceles para hacer ciertos detalles como líneas, curvas, etc. El tema del mural será referente al Museo Imagina, sin embargo, el instructor deberá ocasionalmente sugerir el desarrollo de ciertos subtemas específicos, sobretodo los relacionados con eventos del ambiente, social, cultural, etc.
2. Subjetividad: El niño hará una composición sobre elementos subjetivos como por ejemplo: la alegría, la tristeza, el enojo, etc. Sentimientos que le hayan quedado de su visita al museo. El manejo lo harán utilizando el pincel y pinturas acrílicas sobre su block de trabajo.
3. Pintura objeto: El niño traerá un objeto o se lo dará el maestro (ya sea una piedra, botella, caja, etc.) y lo pintará con acrílicos, representando lo que cada objeto le dice o significa para el niño. (Ejemplo: La piedra puede representar dureza, La botella puede representa líquido). El maestro puede inducir algunos ejemplos a los niños. Al finalizar la actividad estos objetos serán expuestos en el museo.

Autor: Ilya

Título: Orden y caos

Técnica: Acrílicos y madera

Medidas: 65 x 40 cm

Año: 2004

Autor: Ilya

Título: Alcohol

Técnica: Acrílicos y aerosol

Medidas: variables

Año: 2002

4.1 Imágenes

Imágenes de las obras de Martha Ilya Rosette Prieto (Ilya) presentes en la exposición

APROXIMACIONES A LA PINTURA

El cuadro Perdido

Autor: Ilya

Título: Incompleto

Técnica: Pastel

Medidas: 40 x 50 cm

Año: 2004

Autor: Ilya

Título: Típicas sandias

Técnica: Óleo

Medidas: 56 x 75 cm.

Año: 1997

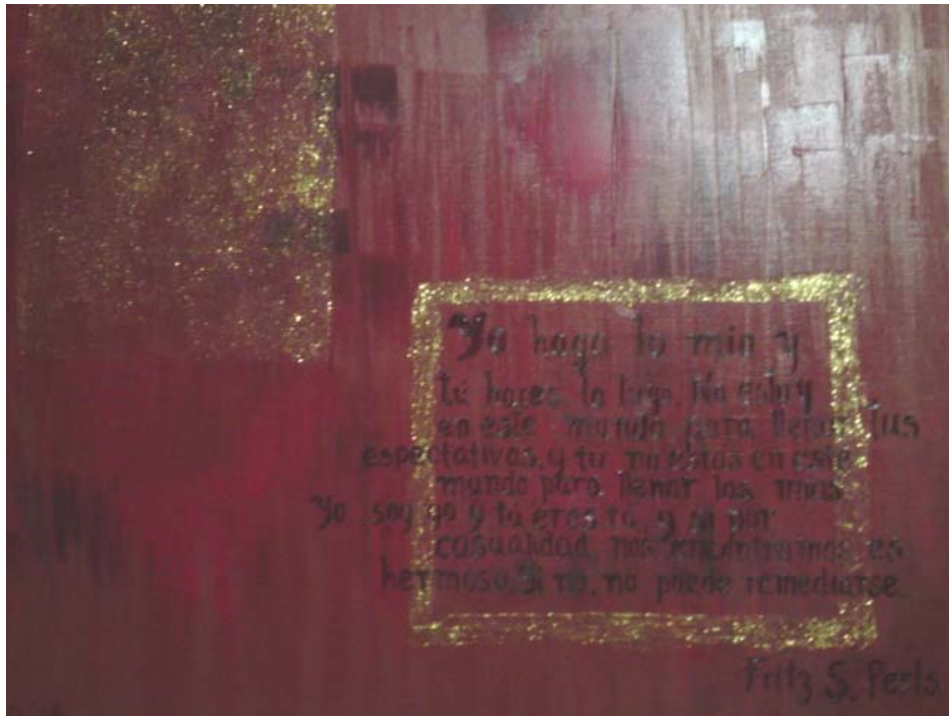
Autor: Ilya

Título: Jarrones

Técnica: Óleo

Medidas: 70 x 80 cm

Año: 1997

Autor: Ilya

Título: Gestalt

Técnica: Óleo

Medidas: 60 x 70 cm

Año: 2004

Autor: Ilya

Título: Frutas

Técnica: Mixta

Medidas: 50 x 50 cm

Año: 2004