

Arte en la Comunidad Educativa

Cuadernillo de actividades sugeridas para el trabajo a partir de las láminas "Arte para la escuela", con propuestas destinadas a toda la comunidad educativa.

"El acto creador es la respuesta a todo aquello que se nos escapa."

Luis Felipe Noé

"El artista, el escritor, tienen que estar en la calle y meter la calle en los libros y en los cuadros."

Antonio Berni

Área de Muestras Gráficas Itinerantes - DNPS

Coordinación General

Lic. Marcelo Loia Grasso

Coordinación y elaboración de los textos:

María Belén García Tannous

Manuela Fernández y Mayán

Nicolás Gulman

Contenidos Pedagógicos:

Centros de Actividades Infantiles

Lic. Mariela Helman

Dirección de Educación Primaria

Lic. Patricia Maddonni

Lic. Flavia Zuberger

Modalidad de Educación Artística

Coord. Prof. Alejandra Catibiela

Equipo de Gestión Pedagógica

Lic. Isabel Puente

Lic. Rosana Kuravsky

Psic. María del Mailin Coria

Prof. Julia Barro

Lic. Susana Weinschelbam

Corrección de Estilo:

Área de Comunicación de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas

Lic. Mariana Bernal

Lic. María Eugenia Di Luca

Lic. Betina Bracciale

Lic. Verónica Ibañez

**Equipo de Edición y Producción
gráfico editorial de la Dirección Nacional de
Políticas Socioeducativas
Coordinación y Edición General**

Laura Gonzalez

Diseño

Gabriela Franca

Asistencia Armado

Natalia Suárez Fontana

Yanina Olmo

Producción

Verónica Gonzalez

Nicolás Del Colle

Índice

Carta presentación	5
Introducción	7
Acerca de la Muestra “Arte en la Comunidad Educativa”	8
El arte en la escuela	8
Pinturas argentinas, infinitas experiencias	11
El uso y el cuidado de las láminas	13
Propuestas de actividades	14
Pinturas en el aula	15
Nuestra propia pintura	16
Del espacio real al espacio representado	18
Crear una historia-cuento con cada obra	20
Autorretratos y retratos de mis compañeros	20
Volúmenes y texturas	24
Pinturas y textos	26
Otras actividades para realizar en el aula	27
Arte en movimiento	30
Propuestas para la circulación de las producciones de los alumnos	30
Circulación del arte: de aula en aula	32
Creación de un muro	33
Arte en familia	34
De la escuela a otros espacios de la comunidad	34
El espacio público	36
Experiencias pedagógicas con la obras de Picasso y Berni en los CAI	37
Escuela UNESCO, Ciudad de Córdoba	37
Escuela N° 5 de Toay, La Pampa	38
Listado de las obras y referencias	40
Bibliografía	44

Querido equipo de conducción escolar:

Me dirijo a ustedes con el fin de hacerles llegar la muestra "Arte en la Comunidad Educativa". Esta exposición incluye láminas con obras de pintores argentinos de los años 1861 a 2014, un catálogo y un cuadernillo con actividades sugeridas para el aula. Les ofrecemos esta muestra con el objetivo de ampliar los conocimientos de los estudiantes en el campo de la Educación Artística, particularmente de las artes visuales.

Esta iniciativa surge en asociación con el Banco Hipotecario, la empresa Claro y el Área de Muestras Gráficas Itinerantes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Deseamos que esta propuesta sea de su agrado y les resulte una herramienta útil para el aula.

Sin otro particular, los saludo cordialmente,

Max Gulmanelli
Secretario de Gestión Educativa
Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación

Introducción

El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación implementa un conjunto de acciones orientadas a la Educación Primaria con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y brindar igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas.

En este sentido, el Área de Muestras Gráficas Itinerantes de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS) contribuye a la mejora de la calidad educativa para fortalecer el aprendizaje de contenidos curriculares referidos a la historia argentina y a la construcción de ciudadanía. Con el fin de promover la igualdad educativa mediante un recurso pedagógico-cultural como la fotografía documental y las artes plásticas, acercándolas a instituciones de todo el país propicia la participación activa de las familias y de la comunidad en las trayectorias escolares y educativas de los niños, niñas y jóvenes. Con esta perspectiva, se elaboran, producen y envían a las escuelas distintas muestras gráficas y recursos didácticos.

Por iniciativa del Banco Hipotecario, en asociación con la empresa Claro, surge la idea de ampliar los conocimientos de estudiantes y docentes del campo de la Educación Artística, particularmente de las artes visuales y hacer llegar a las escuelas primarias de todo el país la muestra "Arte en la Comunidad Educativa".

Esta exposición incluye la producción y distribución de láminas con obras de pintores argentinos de los años 1861 a 2014 y el catálogo correspondiente producido por las empresas antes mencionadas.

El presente cuadernillo es el resultado de la elaboración de diferentes equipos de trabajo del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Contiene actividades de trabajo sugeridas para realizar con todos los alumnos y las alumnas del Nivel Primario. Estas actividades se sitúan como un punto de partida para ser resignificadas por cada docente, en cada institución y en cada aula, y así ampliar y enriquecer la organización del trabajo anual de las clases de artes visuales.

La selección de las obras, realizada por las instituciones desde las cuales surgió la propuesta y que llevaron a cabo la tarea de curaduría, podrá ser enriquecida y complementada en la práctica docente con otras obras de los mismos artistas o con artistas no incluídos en la muestra.

La muestra "Arte en la Comunidad Educativa" parte de un supuesto: cuanto más se frecuente el arte, los artistas y su obra, mayores posibilidades se brindará a los niños y niñas de ampliar sus universos culturales, consolidar la identidad nacional y acrecentar su capacidad interpretativa a través de lo artístico.

Acerca de la muestra “Arte en la comunidad educativa”

La escuela es un espacio que puede ofrecer mayores posibilidades de acceso al patrimonio cultural de la humanidad, de manera sistemática y consensuada en normas culturales. Esperamos que esta propuesta enriquezca las condiciones de enseñanza de los docentes y ofrezca a los niños y las niñas la posibilidad de contar con recursos para aprender más y mejor.

Las láminas no llegan para estar colgadas en las paredes de la escuela, llegan para que los niños y niñas, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto se apropien de ellas; para que entren en cada obra y descubran el mundo creado por artistas argentinos. Conocer sus biografías y, sobre todo, explorar los tiempos de sus producciones y generar ámbitos para “vivirlas” es una tarea que exige de todos los espacios en los que los niños y niñas se desarrollan. El propósito es que resulten un disparador, un punto de partida para iniciar o profundizar el recorrido artístico escolar e incrementar las capacidades interpretativas, expresivas y creativas, así como también compartir estas experiencias en el ámbito familiar y en la comunidad educativa.

Por lo tanto, el destino de las pinturas se despliega en miles de posibilidades, tantas como escuelas las reciban. Las mismas obras se encontrarán con adultos, niños, niñas y con sus familias que harán infinitas interpretaciones de ellas. Los modos de circulación, las lecturas y las nuevas obras que convoquen y provoquen harán de cada conjunto de láminas una muestra artística con identidad propia, entrando en juego con la multiplicidad de situaciones y contextos en las que han desembarcado.

“...el público, con su presencia activa, estimula el dispositivo expositivo contribuyendo a la realización completa de la obra de arte para acabar formando parte de ella”.

Umberto Eco (2002)

El arte en la escuela

Resulta importante señalar aquí algunos conceptos que hacen al lugar del arte en la educación y, por lo tanto, a la relevancia que tiene su desarrollo en la escolaridad obligatoria, con el objeto de potenciar el trabajo que podrá realizarse a partir del material provisto.

El arte es un conocimiento al que todos y todas debemos acceder, ya que ofrece alternativas propias y específicas para la interpretación y transformación de la realidad, la construcción de la identidad personal y social, y la afirmación de soberanía. En el sistema educativo argentino, *"su función resulta imprescindible para el logro de objetivos educativo –estratégicos: la inclusión social, la construcción de ciudadanía y su participación, el desarrollo del pensamiento divergente y la vinculación con el mundo del trabajo"*¹.

Todas las disciplinas artísticas portan diversos sentidos sociales y culturales que se materializan a través de la producción ficcional y metafórica, y se relacionan con procesos vinculados a la *interpretación*, que se despliega desde el momento inicial de la producción hasta que la obra entra en diálogo con el público. Por lo tanto, el arte involucra el desarrollo de procedimientos de producción de análisis y reflexión, desde los cuales es posible acercarse a las diferentes estéticas que propone el mundo contemporáneo y a las visiones de mundo que nos ofrece.

Resulta fundamental, entonces, la incorporación de la Educación Artística en la educación común y obligatoria, teniendo en cuenta su principal objetivo: el desarrollo de capacidades para la interpretación estético-artística de las producciones y bienes culturales y simbólicos, lo que conlleva el abordaje del pensamiento crítico, abstracto y divergente, necesario para una actuación ciudadana plena.

La escuela tiene un enorme potencial para democratizar y facilitar el acceso a bienes artísticos y a experiencias ricas y diversas. Por eso, puede y debe mirar más allá de sus paredes, lo que sucede en su entorno, en las comunidades y en los barrios. Allí, el arte podría plasmarse en circuitos múltiples.

Será tarea de los docentes de la Modalidad ampliar y profundizar el campo de experiencias y saberes con los que los alumnos y las alumnas se involucran, abordando una de las características constitutivas del arte: su sentido poético. Asimismo, en el trabajo áulico la actividad expresiva se puede desplegar con el objetivo de ayudarlos a descubrir sus propias visiones, explorar las subjetividades y fortalecer la confianza en sí mismos, creer en sus propias capacidades y desarrollar un sentido de alteridad para interactuar de manera constructiva con los otros. La producción artística en el aula es una oportunidad para reinventarse, reinterpretarse, observar desde múltiples perspectivas y construir el propio mundo simbólico.

¹ Resolución del Consejo Federal de Educación N°111/10, Anexo 1: "La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional", art. 76.

En el trabajo de exploración se parte de una mirada introspectiva que genera una experiencia personal con la obra del artista y así se fortalece la autoconfianza, condición necesaria para construir el vínculo con el otro, se fortalece su autoestima, el desarrollo del propio reconocimiento como sujeto que se posiciona tomando decisiones, participando. Se proponen, estrategias para la comprensión de la identidad como posibilidad de construcción y redescubrimiento de las subjetividades en el proceso dinámico de la vida.

La disponibilidad de estas pinturas y el trabajo con diversidad de actividades brindarán a la comunidad educativa un ámbito de expresión e intercambio que redundará en un mayor conocimiento colectivo.

Son diversas las razones que nos han llevado a elaborar este cuadernillo para el trabajo con las láminas que componen la muestra "Arte en la Comunidad Educativa". Intentamos acercar, desde el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, propuestas didácticas que resulten potentes para tender puentes desde el área de Educación Artística hacia futuros aprendizajes. Pretendemos contribuir con el acercamiento placentero de los niños y las niñas al conocimiento de la producción pictórica de los artistas argentinos, desde cada aula, compartiéndolo con el conjunto de la comunidad educativa.

Las actividades sugeridas buscan ofrecer a los alumnos la posibilidad de un encuentro consigo mismos y con el universo de los otros, otros que son diversos y singulares. Pretenden también acercar al universo simbólico de las obras, reconociendo su complejidad, sus múltiples relaciones y sentidos, potenciando la construcción de nuevos imaginarios, señalando tradiciones que estén vivas e interactuando con aquellos elementos que aporta la contemporaneidad.

Así es que con este cuadernillo, mediante las sugerencias y actividades que ofrecemos, queremos dar inicio a una conversación plural, amplia, entre colegas docentes, especialistas de diferentes disciplinas; animadores socioculturales y referentes comunitarios, que posibilite garantizar, con el trabajo en equipo, el desarrollo de herramientas pedagógicas novedosas, que ayuden a facilitar el acceso igualitario a bienes culturales y educativos.

"El Arte tiene una dimensión única, lo infinito, y éste es un misterio, ese algo maravillosamente indefinido e indefinible que está más allá de nuestra ciencia, de nuestra comprensión y de nuestra verdad intelectual y física. Pues entonces, será hasta donde mi ser, mis fuerzas, mis facultades y mi capacidad intelectual digan finalmente ¡basta!"

Emilio Pettoruti (La Plata, 1892 - París, 1971)

Pinturas argentinas, infinitas experiencias

Este cuadernillo intenta ser una herramienta más para elaborar propuestas educativas del área de Educación Artística – Artes Visuales en el Nivel Primario. En tal sentido, ofrece la oportunidad de conocer artistas argentinos, hablar con libertad sobre el arte, construir una relación de familiaridad con las obras y así alentar a los alumnos a realizar y confiar en sus propias producciones. Si se parte del principio de que todos tienen derecho a decir lo que piensan y sienten, se presentan una serie de actividades para que ejerciten estos y otros derechos.

A su vez, se espera que el material abra la posibilidad para explorar, investigar y articular con la comunidad artístico-cultural que anida en toda localidad, ciudad o barrio. Los artistas de la comunidad están ahí, forman parte de ella y no son independientes de lo que allí sucede. En este sentido, asumen, como tales, responsabilidades éticas y políticas. El arte no es autónomo: toda manifestación artística y sus interpretaciones portan una carga ideológica e ideas rectoras que provienen o componen un marco teórico. La propuesta, organizada a partir de situaciones lúdicas de aprendizaje, busca ahondar en los sentidos sociales y culturales, que antes señalábamos. Por lo tanto, comenzar a trabajar “con” y “desde” el arte requerirá incentivar a los niños y niñas para que puedan desarrollar su capacidad interpretativa, hablando libremente; ya que arte y libertad van de la mano.

Sugerimos que en cada actividad a realizarse con las láminas se trabaje inicialmente desde las primeras impresiones que aportan las pinturas, qué sensaciones causan, qué se destaca, qué se esconde, etcétera, aproximándose a las obras sin la carga de juicios previos.

Cuando se trabaja con el arte la percepción no se ve restringida a los aspectos formales de la obra y quien la mira. Como ya hemos señalado, no puede ser comprendido si no es como parte de una cultura y una sociedad. Por lo tanto, hay otra variable fundamental interviniente en el fenómeno que es la combinación entre aquello de lo que da cuenta la obra y el marco referencial del público que se enfrenta a ella. Así cada observador configurará una particular mirada con cada obra, inmersa en un contexto, multiplicando las posibilidades de compartir experiencias únicas.

Es con esta serie de propuestas que niños, maestros, profesores, directores, bibliotecarios, padres, abuelos, vecinos y todos aquellos que conforman la comunidad educativa serán invitados a explorar las creaciones de nuestros pintores para ampliar su universo cultural y dar expresión al suyo propio en forma colectiva. Este encuentro puede darse de muchas formas y en muchos lugares. Murales, curadurías, cuadros de los chicos, intercambios de experiencias de producción y de observación, opiniones, expresiones todas posibilitadoras de la autoafirmación de una identidad que serán consecuencia necesaria de un mejor acceso a obras de arte de pintores argentinos.

Las propuestas de actividades están pensadas para dar lugar al desarrollo de los saberes definidos federalmente para todas las escuelas del país. Intentan ofrecer algunas maneras para que los profesores de artes visuales puedan abordar los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) para el Nivel Primario. Asimismo, pueden

ser abordadas como parte de las actividades que llevan adelante Talleristas de los Centros de Actividades Infantiles (CAI). Estas sugerencias, entre tantas otras posibles, seguramente, para su puesta en marcha en cada escuela requerirán de adecuaciones, modificaciones, ampliaciones, a fin de enriquecerlas y hacerlas posible.

Las actividades se estructuran contemplando la sugerencia de saberes, temas y/o problemas centrales en las artes visuales, comprendidos entre los NAP para el Nivel Primario, de los dos ejes definidos para su agrupamiento, uno de ellos relacionado con la práctica del lenguaje visual en contexto, el otro con la contextualización, la construcción de identidad y cultura.²

Esta delimitación ayuda a tener presente que los saberes están relacionados con los elementos del lenguaje, con las formas de producir, percibir y analizar, y con el entorno en que las manifestaciones artísticas circulan.

Por lo tanto, al planear su enseñanza es necesario organizar secuencias didácticas desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta tanto el abordaje de la producción como el análisis reflexivo sobre las producciones propias y las ajenas, que son, en este caso, de las obras que componen la muestra.

² Respecto de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios se sugiere ver las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 37/07 - Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) para el 1° Ciclo de la Educación Primaria y 135/11 - NAP para el 2° Ciclo de la Educación Primaria y 7° año de Educación Primaria / 1° año de Educación Secundaria.

■ **Sugerencia para iniciar el encuentro con las láminas**

Les proponemos que docentes, directivos y otros adultos de la escuela destinen un tiempo para explorar las láminas recibidas y compartir un momento de exploración, de intercambio de opiniones y miradas sobre estos materiales, para organizar las actividades que permitan utilizarlas.

Este sería un punto de partida: en primer lugar, un encuentro de los adultos con las pinturas y sus exploraciones, para luego imaginar y proyectar como mediadores de actividades para con nuestros niños y niñas y con el conjunto de la comunidad educativa.

El uso y el cuidado de las láminas

La llegada de las láminas nos pone en una supuesta disyuntiva sobre su cuidado y su uso. Pero no hay tal disyuntiva: la consigna es usarlas y cuidarlas. Sacar las láminas de las cajas; que pasen de mano en mano, de aula en aula; que se puedan tocar, explorar, manipular. Es nuestro desafío ofrecerlas para la actividad y cuidarlas. El mejor modo de lograrlo es brindar, junto con las láminas, las formas para su cuidado y sugerencias para trabajar con ellas.

Y es también nuestra preocupación la enseñanza de conocimientos artísticos: que todos los niños y niñas puedan disfrutar de las pinturas y que tengan igualdad de oportunidades para su exploración.

Para cuidar y garantizar el uso apropiado de las láminas una posibilidad es trabajar con los chicos sobre su propio soporte. Estos podrían ser producidos por los mismos alumnos, ya sea con materiales de librería o reciclados. En este sentido, el cuidado de las láminas también podría convertirse en otra herramienta para optimizar la utilización del recurso.

Propuestas de actividades

Las actividades que conforman este cuadernillo solo se presentan a modo de ejemplo, de punto de partida. Cada escuela podrá elegir la puesta en marcha de algunas de ellas u otras que el equipo docente planifique y considere formativas para sus alumnos. Veamos a continuación las propuestas.

Pinturas en el aula

Proponemos aquí los primeros pasos para acercarnos a las pinturas y algunas posibles estrategias para comenzar a trabajar en las clases. Estos primeros acercamientos son fundamentales en la apropiación del objeto de estudio. Es conveniente que se realicen teniendo en cuenta la edad de los alumnos y los conocimientos desarrollados en artes visuales.

La primera vez que las láminas lleguen al aula será la ocasión de presentarlas al grupo y dar lugar para que los chicos inicien el contacto con las pinturas. Existen diferentes alternativas de hacerlo que generarán diferentes impactos.

Una opción es ofrecer todas las láminas juntas, desplegadas en las paredes del aula. De esta manera, los chicos podrán elegir en qué orden mirarlas, detenerse el tiempo que prefieran en cada una, ver cuáles les llaman más la atención y experimentar la sensación que les brinda cada una de ellas.

Otra estrategia de presentación posible es mostrarlas de a poco, por ejemplo a través de una cartulina con un agujero que solo permita ver una parte de la obra. De este modo, los alumnos podrán ir sorprendiéndose con los detalles parciales de la obra para luego conocerla en forma completa.

Una posibilidad distinta podría ser armar grupos de láminas según algún criterio en particular e ir poniéndolas a disposición de los estudiantes para que las exploren. O, una vez presentadas todas las láminas, proponer a los chicos que realicen distintos agrupamientos de acuerdo a diferentes criterios; por ejemplo, según sus personajes (animales, personas, edificaciones, etcétera), dejando que ellos también decidan otros criterios de clasificación: colores, técnicas, año de realización, entre otros.

Es importante aquí que los docentes prestemos atención a estas escenas de observación, que escuchemos lo que los estudiantes dicen acerca de las obras y generemos con ellos espacios de diálogo sobre lo que ven. Para abordar esta etapa y para enfatizar en la descripción de lo observado se sugiere a modo de guía preguntar:

- ¿Qué sentís al ver esta pintura?
- Si pudiera tener sonidos, ¿cuáles serían?
- Si pudiera ser una canción, ¿cuál sería?
- Si pudieras olerla, ¿qué aroma tendría?
- ¿Podés asociar a esta pintura con una emoción? ¿Con cuál?
- Si pudieras asociarla a un gusto, ¿cuál sería?

Es importante relevar las sensaciones de todos y registrar los testimonios de los alumnos que podrían ser compartidos con los padres en una actividad abierta a la comunidad educativa.

“En mí, toda idea nace bajo la emoción de un sentimiento de belleza... Todo tiene alma; una flor, una cabra, una montaña, un desierto, un mueble.”

Fernando Fader (Burdeos, Francia, 1882 - Ischilín, Argentina, 1935)

Luego de esta instancia avanzamos introduciendo los primeros datos de la lámina con la que se haya elegido trabajar. La lectura a cargo del docente o de los alumnos (según el grado donde se encuentre la muestra) de la biografía del artista o sobre el contexto en que se creó la pintura es una instancia interesante, ya que los chicos podrán acercarse a ella contando también con más elementos que enriquezcan lo que están observando. Seguidamente, proponemos una serie de preguntas a realizar después de las primeras impresiones relevadas:

Sobre la obra:

- ¿Qué ves en la pintura? ¿Qué representa?
- ¿Qué tipo de formas se emplean? ¿Cuáles son los colores que más se usan?
- ¿Con qué materiales está realizada?
- ¿Con qué herramientas te parece que fue trabajada? (pinceles, espátulas, las manos...)

Sobre el artista o autor de la obra:

- ¿Quién es el pintor?
- ¿Qué conocés de su historia? ¿Conocés otras de sus obras?
- Los artistas suelen tener etapas en las que pintan de diferente manera. ¿Qué es lo más característico de sus obras? ¿Tienen algo en común? En este caso será necesario aportar otras imágenes de la producción del/la artista con la que se está trabajando.

Sobre la obra y su significado:

- ¿Qué sensación te provoca la obra?
- ¿Qué te parece que habrá querido transmitir el pintor? ¿Por qué?

Luego de esta primera aproximación los docentes podrán planificar diversas actividades para implementar con ese grupo en particular.

Nuestra propia pintura

Se podrán proponer distintas alternativas de producción que tomen como punto de partida la obra analizada. Se podrá considerar el trabajo con la temática propuesta por el artista, variando la técnica, los materiales, el formato del soporte, los tipos de formas y su distribución en el campo plástico, la organización cromática empleada, el

pasaje de la figuración a la abstracción o lo inverso, entre otras cuestiones.

En tal sentido, proponemos como referencia de los saberes que se verían implicados, en relación con la definición de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, atender al siguiente eje:

Eje 1: en relación con la práctica del lenguaje visual

La realización de producciones visuales (pinturas, impresos, objetos, dibujos) a partir del conocimiento de los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios del lenguaje visual, en el espacio bi-dimensional atendiendo particularmente a: la organización en la composición, explorando y representando la forma figurativa y no figurativa; los espacios llenos y vacíos; las diferentes posibilidades de relación entre la/s figura/s y el fondo; la posición y dirección de las figuras en el campo (adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha) y las relaciones de tamaño.³

Luego de la instancia de producción es importante abordar un trabajo de análisis con las producciones que hubieran concretado los alumnos, desde la identificación de las técnicas empleadas, hasta la organización compositiva (de formas y colores en el campo plástico), para llegar a la reflexión más profunda sobre el sentido metafórico de la composición realizada.

Tanto en esta instancia como en la inicial de relevamiento de impresiones e ideas previas, proponemos tener en cuenta el abordaje de los saberes relacionados con:

Eje 1: en relación con la práctica del lenguaje visual

La interpretación de producciones visuales propias y ajenas (de los pares, de artistas reconocidos de la región, del país y del mundo). Esto supone la distinción entre la interpretación literal y la interpretación metafórica, comprendiendo la apertura significativa y el carácter ficcional de las imágenes artísticas; el acercamiento a producciones visuales de variadas épocas, espacios, géneros y estilos.⁴

"El arte no es ajeno a toda la experiencia propia de la vida del hombre. Ser artista no equivale, como muchos creen, a estar encasillado en una especulación abstracta específica, fuera del mundo natural que nos rodea."

Antonio Berni (Argentina, 1905- 1981)

3 NAP - Educación Artística. Artes Visuales. Para el 2° Ciclo de la Educación Primaria (4° año).

4 NAP - Educación Artística. Artes Visuales. Para el 2° Ciclo de la Educación Primaria (4° año).

Del espacio real al espacio representado

Muchas de las obras propuestas pertenecen al género paisajístico. Con escenas campestres, urbanas, donde no solo se representa la naturaleza o la arquitectura de la ciudad, sino que también participa la figura humana como un componente esencial de la representación.

El paisaje, entendido como una interpretación del espacio real en el plano, reagrupa un cierto número de elementos (árboles, edificaciones, montañas, barcos, vehículos, personas...) con cierta orientación del ángulo de visión, reproduciendo efectos atmosféricos. Muchas son las variantes que podemos encontrar, desde un paisaje clásico y realista hasta organizaciones que llegan a la geometrización y la abstracción. Cualquiera sea el tratamiento de la imagen, construye situaciones, narra historias, propone alusiones alegóricas.

La muestra contiene una interesante selección de obras con las cuales trabajar este género pictórico y particularmente la ilusión de profundidad en el plano.

Algunas alternativas posibles para abordar la organización de la tridimensión en la

bidimensión tienen que ver con la producción de imágenes desde diferentes recursos materiales y técnicos. Las actividades se podrán concretar a partir de procedimientos tradicionales asociados al dibujo o la pintura, como así también es posible utilizar el collage, para organizar formas recortadas, donde los alumnos puedan jugar con la ubicación en el plano de la imagen en diversidad de tamaños, como posibilidad de significar la relación "cerca-lejos".

Otra alternativa es trabajar con la captura de imágenes a través de cámaras fotográficas o celulares. Para esto se pueden organizar recorridos por el barrio en los cuales los alumnos experimenten diversidad de planos y puntos de vista, registrando fotografías con las cuales armar un banco de imágenes que podrá estar alimentado por paisajes tomados por los alumnos y sus familias en diferentes situaciones (vacaciones, paseos, actividades recreativas, recuerdos familiares).

Es fundamental el abordaje desde la percepción, desde la exploración y el reconocimiento de aquello que se encuentra cerca del observador y aquello que está en la lejanía, para poder comprender los artificios que se ponen en juego cuando llevamos el espacio real al plano. Es necesario también el análisis de las imágenes bidimensionales para comprender cómo se traslada al código visual lo que percibimos en el espacio real (en tanto convención cultural).

Resulta importante prever el trabajo sobre las atribuciones de significados que les damos a las imágenes analizando la relación con los aspectos formales: la organización de las formas (ubicación posición tamaños), del color (paletas empleadas), y el tratamiento técnico, pero fundamentalmente es necesario abordar cómo se relacionan los aspectos formales con la contextualización de lo representado.

En tal sentido, sugerimos tener en cuenta para el desarrollo de las actividades los siguientes saberes comprendidos en los NAP del nivel:

Eje 1: En relación con la práctica del lenguaje visual

La realización de producciones visuales en el espacio bidimensional atendiendo particularmente a la generación de sensación de profundidad en la bidimensión mediante el empleo de indicadores espaciales (imbricación, luz y sombra, textura, horizontalidad, repetición, relaciones de tamaño y otros), por fuera del sistema de la perspectiva clásica.

La interpretación de producciones visuales propias y ajenas (de los pares, de artistas reconocidos de la región, del país y del mundo). Esto supone el análisis de producciones visuales de variadas épocas, espacios, géneros y estilos advirtiendo que esta diversidad resulta de diferentes maneras de ver el mundo y, por lo tanto, de representarlo.⁵

5 NAP - Educación Artística. Artes Visuales. Para el 2º Ciclo de la Educación Primaria (5º, 6º y 7º año).

Crear una “historia-cuento” con cada obra

Puede ser un trabajo muy enriquecedor sugerir, luego del estudio y exploración de cada obra, tener un momento para imaginar en el cual los alumnos puedan pensar una breve historia para las imágenes. Luego de realizar las primeras escrituras sugerimos que las compartan con sus compañeros, intercambien opiniones y reescriban en función de ese intercambio, si lo consideran pertinente.

Autorretratos y retratos de mis compañeros

Consideramos retrato a la imagen de una persona reproducida en pintura, escultura, dibujo o fotografía que se caracteriza por la representación “exacta” de la apariencia física de un sujeto o varios. Desde el inicio de la humanidad y las primeras civilizaciones, el retrato ha formado parte de la cultura del ser humano. El género del retrato en cuanto a su vertiente más moderna, la psicológica, nos muestra que mediante la apariencia del retratado se quiere llegar a mostrar mucho más que el aspecto físico: el propio carácter de la persona. Resulta interesante pensar que el deseo de los seres humanos de verse reflejados, a través de la interpretación de su propia imagen, es una constante presente en todos los tiempos.

El retrato que un artista realiza sobre sí mismo es lo que conocemos como autorretrato. ¿Qué se genera en la realización de esta actividad como experiencia personal y artística? Explorar la propia autopercepción. El autorreconocimiento genera la exploración de uno mismo.

El ejercicio del autorretrato es una manera de descubrir y construir los significados que manejan las interacciones del sujeto, consigo mismo y con los demás. También permite explorar la significación del propio mundo simbólico y de las imágenes autoperceptivas; es decir, que permite mirarse, descubrirse, encontrar la propia esencia de identidad y reconocerse como individuo único.

En tal sentido, para llevar adelante las actividades que se sugieren a continuación, se propone considerar los siguientes saberes presentes en los NAP del nivel:

Eje 1: en relación con la práctica del lenguaje visual

La realización de producciones visuales (pinturas, dibujos) en el espacio bidimensional atendiendo particularmente a la reflexión acerca de que las decisiones tomadas a lo largo del proceso de producción en estricta relación con la intencionalidad comunicativa y la producción de sentido estético, poniendo en cuestión estereotipos visuales-conceptuales y la asignación de significados fijos, ampliando la percepción y la interpretación estéticas, evitando cánones o patrones anticipados.⁶

6 NAP - Educación Artística. Artes Visuales. Para el 2° Ciclo de la Educación Primaria (5°, 6° y 7° año).

Luego de exploradas las obras, habiendo investigado en otras producciones de los artistas propuestos, y analizado las características de los retratos o autorretratos observadas (tratamiento realista, sintetizado con formas orgánicas o geométricas, en un plano de detalle, el rostro o el cuerpo entero, inmóvil, animado o interactuando con elementos u otras figuras...), y de la composición en la cual la figura está inmersa (fundido con el fondo, destacado del mismo, sobre un plano neutro, en un interior, en un paisaje o ambiente real o imaginario...), se puede proponer a los chicos trabajar con su propia imagen. Son múltiples las posibilidades de construir un autorretrato: una posibilidad es partir de la observación del propio rostro, otras alternativas podrán partir del trabajo con fotografías, como así también se podrá encarar la producción desde la imaginación o el autoconocimiento sin observación de sí mismo o de un texto descriptivo construido por otro compañero. La producción se podrá realizar a lápiz, resolviendo linealmente, incorporando luces y sombras o se podrá incorporar color con los materiales que se crean más convenientes de acuerdo a las posibilidades de los alumnos.

Una alternativa para trabajar retratos consiste en calcar unos a otros la imagen del compañero. Mediante un acetato o celofán transparente bien tenso sobre un soporte rígido, uno de los niños posará para otro que calque su rostro en la transparencia, luego volcarán esos trazos tomados del rostro sobre un soporte que puede ser papel, cartulina o cartón para concluir con la técnica preferida. Es importante insistir en la realización de un dibujo previo para poder mirar, observar y analizar el rostro propio y el del compañero.

Es importante tener en claro qué es lo que pretendemos de esta actividad y que esto sea explicitado a los alumnos. El trabajo con figura humana compromete aspectos de construcción formal (empleo de línea, formas orgánicas, proporción, dirección, ubicación de los rasgos del rostro, concepto de volumen, entre otras cuestiones), que van más allá de la búsqueda del "parecido" o la "fidelidad" con la persona retratada. Recomendamos aquí no focalizar el trabajo con autorretratos en el desarrollo de una versión realista de la propia imagen sino una visión más amplia, que comprometa la estructuración, la forma. En tal caso, la búsqueda del "parecido" será una práctica que implicará la planificación de una secuencia de trabajo con múltiples actividades con diversos grados de complejidad, cuestión que excede esta propuesta.

También resulta muy interesante explorar en diversas obras la gestualidad de los personajes retratados, esto es las diferentes expresiones de emociones: alegría, tristeza, enojo, ira y miedo, para luego ensayar, en sucesivas producciones, su representación, creando personajes, que a su vez podrán ser parte de futuras composiciones en las cuales se podrá trabajar la ambientación, reforzada con el clima tonal (organización del color, a través de contraste de valor, la temperatura y la saturación).

Se podrá también trabajar en la construcción de caricaturas, jugando con exageraciones, distorsiones, simplificaciones descartando detalles y rescatando los elementos esenciales que describan a la persona.

Los registros fotográficos familiares son otro interesante recurso para trabajar esta propuesta, ya que permiten investigar diferencias y semejanzas, transformaciones propias de las distintas edades en que las personas pudieron haber sido fotografiadas, como así también jugar con la construcción de historias que se desprenden de las imágenes. Puede proponerse la elaboración de un mural fotográfico del grupo, donde también participen imágenes de la familia que pueda ser expuesto en el aula o en otro ámbito de la institución. Si se utilizan fotocopias de las fotografías se puede trabajar con marcadores, lápices de colores, crayones, tintas para hacer intervenciones sobre las imágenes, entre otras posibilidades.

Esta es una excelente oportunidad para trabajar la circulación de nuestra imagen en las redes sociales: cómo nos presentamos, qué elegimos para que nos represente en el perfil, de qué manera "nos retratamos", sobre todo, reflexionando acerca del retrato (o autorretrato producido a través de una selfie) cuando deja de estar presente la imagen de la persona y comienzan a hablar del sujeto los objetos o las situaciones que le son afines. Se ponen en juego aquí operaciones de sustitución, en las que prima el sentido metafórico de la imagen. Por lo tanto, es importante desarrollar actividades de intercambio y análisis reflexivo, partiendo del auto reconocimiento para producir el reconocimiento de los otros desde otras miradas posibles y otras realidades.

Autorretratos, retratos, construcción de personajes, caricaturas, como ya hemos propuesto, todo esto puede ser objeto de la construcción de escenas y de historias que dan la posibilidad de trabajar secuencias narrativas donde se vinculan texto e imágenes, vehiculizando el desarrollo de los siguientes saberes contemplados en los NAP:

Eje 1: en relación con la práctica del lenguaje visual

La realización de producciones visuales (pinturas, dibujos) a partir del conocimiento de los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios del lenguaje visual, en el espacio bidimensional atendiendo particularmente al espacio y a los tamaños del plano (panorámica, plano general, plano de conjunto, plano americano, plano medio, primer plano, primerísimo primer plano o plano detalle).

La toma de decisiones vinculadas a la problemática del encuadre, como concepto directamente relacionado con el espacio, el fuera de cuadro, el fuera de campo, la operación de reencuadre y la imagen secuenciada.⁷

7 NAP - Educación Artística. Artes Visuales. Para el 2° Ciclo de la Educación Primaria (6° y 7° año).

La construcción de historietas es una posibilidad muy interesante para abordar con los niños. Constituye una alternativa de producción visual que permite trabajar la construcción de personajes e historias en diversas resoluciones estéticas. En esta actividad se nos presenta el desafío de comprender la *temporalidad* en la imagen fija.

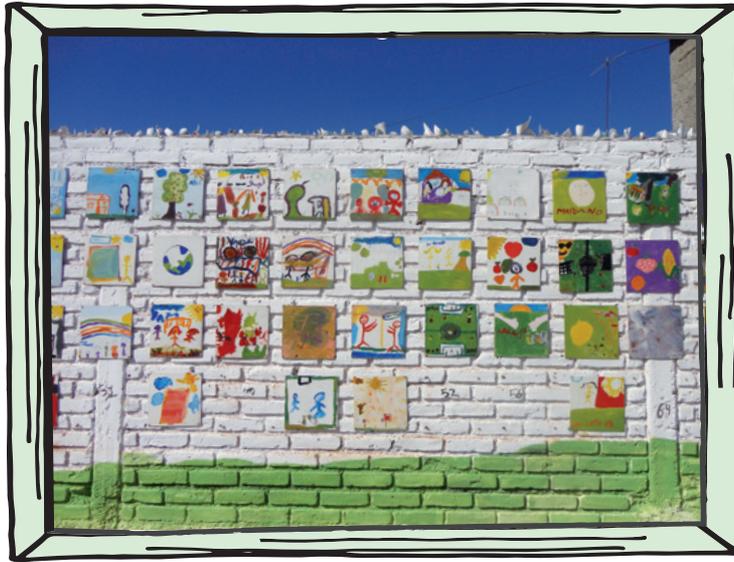
Las historietas narran características y situaciones de espacios y personajes en sucesivos pasos, cuadros independientes con cierta continuidad en los representados denominados viñetas. La propuesta de trabajo requiere que abordemos la historia y en estrecha relación con la imagen, teniendo en cuenta que ambos deben ser complementarios, no redundantes. Es necesario trabajar con los chicos cuánto decimos desde la palabra y cuánto queda reservado a la imagen.

La construcción de historietas requiere abordar conceptos de encuadre, planos y puntos de vista. A su vez, es necesario trabajar también el uso del lenguaje escrito, tanto en lo que se dice como en la forma en que aparece la palabra en las viñetas.

Además de los personajes que pudieran haber sido elaborados a partir del trabajo con los retratos, podemos tomar como punto de partida alguna de las obras que componen la muestra o los textos escritos a partir de las obras. Otro elemento muy importante para hacer participar en la clase se vincula con los consumos culturales de los alumnos: libros de cuentos, historietas, películas. Desde sus intereses y sus prácticas cotidianas se podrán conceptualizar muchos de los aspectos comprendidos en el lenguaje de la historieta.

Los primeros ensayos de producción podrán resolverse a lápiz, fibrones y microfibras negras. Se podrá incorporar también color. Recordemos la importancia de la organización tonal, la creación de climas, el manejo del contraste de valor, la saturación y la organización de la temperatura para reforzar el sentido.

Es recomendable que al finalizar cada actividad se puedan socializar las experiencias particulares para compartir e intercambiar opiniones e ideas con los compañeros.

CAI Escuela 1-212
Antonio Zinny –
Luján de Cuyo, Mendoza
Mural colectivo sobre
los Derechos del Niño.
Foto: Silvina Silva

Volúmenes y texturas

Esta actividad es una invitación para ir más allá del plano y comenzar a jugar con el volumen. Si bien no es una condición necesaria para comprender el concepto iniciar el trabajo desde el pasaje de la bidimensión a la tridimensión, o lo inverso, en esta oportunidad lo haremos. Tomaremos como punto de partida las láminas, ya que contamos con una rica propuesta de imágenes figurativas, abstractas, con diversidad de formas: orgánicas inorgánicas, abiertas cerradas, planas, con texturas, entre otras resoluciones. Si nos focalizamos en el concepto de volumen podremos abordar dentro de los saberes comprendidos en los NAP:

Eje 1: en relación con la práctica del lenguaje visual

La realización de producciones visuales (objetos, instalaciones, construcciones) a partir del conocimiento de los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios del lenguaje visual en el espacio tridimensional, atendiendo particularmente a la elección de procedimientos en el volumen (agrupar, dispersar, repetir, diferenciar, ampliar, reducir, yuxtaponer, superponer, adicionar, sustraer, encastrar, doblar, modelar, plegar, troquelar, cortar, ahuecar, calar y otros) y de las técnicas que deriven de las necesidades del proceso de composición (ensamblado, modelado, entre otras).⁸

⁸ NAP. Educación Artística. Artes Visuales. Para el 2º Ciclo de la Educación Primaria (4º, 5º, 6º y 7º año).

Podemos partir, entonces, de la elección de una pintura de la cual extraer objetos que serán recreados en tres dimensiones. Sería interesante proponer la búsqueda de objetos o elementos de la imagen que les permitan a los alumnos hacer sus propias interpretaciones sobre aquello que la "visión frontal" nos presenta, que les deje libre la imaginación para proyectar el otro lado del volumen que no se observa en la obra.

El trabajo de análisis de las imágenes, además de relevar los aspectos subjetivos que vamos sugiriendo (para lo cual se podrá apelar a las preguntas presentadas anteriormente), requerirá poner atención en los aspectos estructurales de las formas para poder encarar el pasaje a la tridimensión. Esto requiere observar y trabajar con los alumnos las concavidades, convexidades, las tensiones direccionales, los espacios llenos y vacíos, el equilibrio, físico y visual.

La propuesta será realizar la obra o los elementos de la obra desde su propia visión, pero en tres dimensiones. Se podrán emplear varios materiales: cajas, cartones, cartulinas, papel afiche, papeles en desuso, pegamento, cortantes, pinceles, servilletas de papel o papel higiénico, tubos de cartón, pegamento, cinta de papel, témperas o acrílicos, vasos descartables, retazos de tela, envases de plástico, hilos, alambres, maderas, ramas de árboles, arena, tierra y todos los materiales que no se degraden y se puedan incluir.

Es una interesante propuesta para trabajar la escala y el emplazamiento de la obra. Se pueden encarar esculturas de grandes dimensiones en pequeños grupos.

Con los materiales con los que se cuente será necesario comenzar a armar la estructura del volumen teniendo en cuenta los aspectos conceptuales mencionados.

La producción de los alumnos empezará a tomar forma más allá de las dos dimensiones originales, por lo cual es necesario propiciar la observación desde distintos ángulos para organizar el recorrido visual, las alturas, las tensiones direccionales, los volúmenes salientes o entrantes, los efectos que provoca la luz sobre el volumen, la posibilidad de incluir color y texturas fortaleciendo el recorrido de la escultura o el grupo escultórico si se trabajara con varios objetos. En este caso, se podrá optar por papeles de colores, pinturas, elementos que modifiquen la calidad superficial adheridos. La idea es que puedan realizar sus ideas de la manera más concreta posible, que todo lo que imaginen puedan plasmarlo en una obra realizada por ellos mismos.

"Soy campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía; el panajedrez; soy maestro de una escritura que nadie lee todavía; soy creador de una técnica, de una grafía musical que permitirá que el estudio de piano, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva estudiarlo. Soy director de un teatro que todavía no funciona. Soy el creador de un idioma universal: la panlengua, sobre bases numéricas y astrológicas, que contribuirá a que los pueblos se conozcan mejor. Soy creador de doce técnicas pictóricas, algunas de índole surrealista y otras que llevan al lienzo el mundo sensorio, emocional que produce la escucha de una audición musical".

Xul Solar (Argentina 1887 - 1963)

Un aspecto fundamental del trabajo lo constituye el emplazamiento de las producciones. Es necesario destinar tiempo del trabajo para decidir dónde y cómo se va a exhibir la producción. Habrá que trabajar aspectos vinculados a la iluminación, los soportes donde ubicarla, definir alturas, atendiendo a la circulación de los observadores. Si esta se ubica en galerías o pasillos de las escuelas se deberá prever que no interfiera en el tránsito de los alumnos y que no corra riesgo de ser deteriorada. Todo esto es fundamental para quienes deciden producir arte y hacer entrar en diálogo su obra con el público.

Pinturas y textos

En esta actividad les proponemos a los alumnos que se acomoden para empezar a escribir. Si anteriormente se trabajaron otras láminas y si hubiera creaciones de ellos se incluirán en las referencias pictóricas.

Les sugerimos remitirse a las preguntas orientadoras presentadas en este cuadernillo. Luego de la referencia perceptiva lograda por estas, y con las láminas como estímulo, es posible abordar la escritura de textos tomando en cuenta las sensaciones exploradas.

Como guía para escribir a partir de las obras presentamos otras preguntas que podrán estimular la inspiración y la creación de textos:

- ¿Qué palabras se te ocurren cuando mirás la pintura?
- ¿Qué sentimientos?
- ¿Ganas de qué?
- ¿Se te ocurren sonidos, olores?
- ¿Te hace pensar en alguien en especial?
- Describí las formas que veas en la pintura. ¿Predomina más lo curvo? ¿Lo recto?
- ¿Con qué objetos se pueden relacionar?
- ¿Tiene naturaleza la pintura? Y si no la tiene, las formas que están... ¿tratan de representarla?
- Describí los colores (guiar a los niños/as preguntando qué colores son, si son claros, oscuros, si la paleta es amplia, si hay pocos colores, qué papel juega el color en la obra, qué pasaría si lo cambiáramos por otro).

Cuando todo esto esté plasmado en palabras pueden pasar a escribir textos breves, con el formato que los niños prefieran, sobre lo que más les haya gustado o lo que más les haya llamado la atención. Al finalizar todos podrán exponer sus producciones acompañados de la/s obra/s que hayan elegido.

Otras actividades para realizar en el aula

Caja artística del tiempo: esta actividad está destinada a ampliar la creatividad de los estudiantes. Consiste en implementar una caja en la que los estudiantes guarden todos los años creaciones artísticas propias, para luego, finalizado el último año, abrirlas y ver la evolución en el tiempo.

- a. **Buzón de sensaciones:** en este caso, el objetivo es que cada uno de los alumnos escriba qué sensaciones les produjo observar una o algunas de las láminas y poder compartirlas, luego, con el resto de sus compañeros en un debate. Puede ser de manera anónima o no.
- b. **Libro de pinturas:** consiste en que los estudiantes se junten en grupos para crear libros donde el único elemento narrativo sean pinturas y dibujos creados por ellos mismos.
- c. **La pintura de las pinturas:** los estudiantes, a partir de la observación de las láminas, crearán una pintura que tenga elementos de todas o algunas de las obras estudiadas en el aula.
- d. **Catálogo de acuarelas:** proponer una actividad donde los chicos prueben todas las combinaciones que se les ocurran: mojar el papel antes de pintar, cargar mucha agua o acuarela en el pincel, mezclar colores, utilizar diferentes técnicas que ellos deseen. Una vez secas las pinturas, se sugiere que armen un catálogo, un libro donde puedan mostrar sus producciones que pueden estar unidas con ganchitos de carpeta.
- e. **Teatral:** se busca que los chicos observen la pintura, inventen una historia a partir de la misma y luego la representen. ¿Qué haría el personaje?, ¿qué quiere decir?, ¿qué quiere hacer? Las respuestas a estos interrogantes permiten contar un relato, como si la pintura hubiera cobrado vida.
- f. **Nombre artístico:** la idea es que los chicos creen su propio nombre para firmar sus pinturas, combinando sus nombres, apellidos o cualquier otra marca identitaria hasta lograr el que les guste.
- g. **Escritores:** se propone a los alumnos la realización de un texto (cuento, poema o crónica periodística, según el tipo de texto que conozcan y tengan más trabajado) sobre la obra de arte que elijan entre las láminas.

Todas estas actividades requieren trabajo e intervenciones claras por parte del docente.

A modo de ejemplo

Citamos a continuación una actividad de la *Colección educ.ar: Arte argentino para trabajar en el aula CD29* (<http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD29/contenido/index.html>) para ejemplificar el trabajo con una de las obras de las láminas *Arte en la Comunidad Educativa*.

***Sin pan y sin trabajo*, 1894**
Ernesto de la Cárcova

- ¿En qué lugar de la casa está esta familia?
- ¿Qué herramientas están sobre la mesa? ¿A quién creés que pertenecen?
- ¿Cuál es el estado de ánimo del personaje masculino? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Por qué se siente así? Para buscar estas respuestas tené en cuenta el título que el artista le puso a su obra.
- ¿Qué está haciendo la mujer? Fijate bien en sus manos y en su pecho. ¿Cómo creés que se siente?
- Hay un foco de luz intensa que ingresa por la ventana. ¿Qué ocurre afuera de la casa? ¿Por qué pensás que el hombre tiene tanto interés en saber lo que pasa afuera?
- ¿Cuál es la situación social de esa familia?
- Vinculá esta obra con el contexto social y político y con la ideología del artista. Investigá las diferencias que hay entre el boceto de *Sin pan y sin trabajo* y la versión definitiva. ¿Por qué creés que Ernesto de la Cárcova realiza estas modificaciones?

"...Yo a Juanito y a Ramona los hice precisamente en collage, con materiales de rezago, porque era el entorno en que ellos vivían; y así no apelaban justamente a lo sentimentalista. Yo les puse nombre y apellido a una multitud de anónimos, desplazados, marginados niños y humilladas mujeres; y los convertí en símbolo, por una cuestión exactamente de sentimiento. Los rodeé de la materia en que desenvolvían sus desventuras, para que, de lo sentido, brotara el testimonio."

"Yo a Juanito Laguna lo veo y lo siento como el arquetipo que es; arquetipo de una realidad argentina y latinoamericana, lo siento como expresión de todos los Juanitos Laguna que existen. Para mí no es un individuo, una persona: es un personaje... En él están fundidos muchos chicos y adolescentes que yo he conocido, que han sido mis amigos, con los que he jugado en la calle..."

**Antonio Berni, Escritos y papeles privados,
Colección Educ.ar Berni para niños y docentes, CD5**

Arte en movimiento

Cuando hablamos del movimiento de la muestra pensamos en la circulación concreta de las láminas, pero también en otras actividades que impliquen el desplazamiento de los grupos y la participación de otras personas de la comunidad. Podemos hablar de un movimiento en varias direcciones y con distintas conexiones:

Trabajo en el aula

De aula en aula

**De la escuela a otros
espacios de la comunidad**

**De la escuela al espacio público:
otros escenarios donde
la pintura puede tener lugar**

La forma de circulación propuesta tiene como objetivo que todos los chicos tengan la oportunidad de entrar en contacto con las pinturas, lo que implica, en primera instancia, la conservación del conjunto. Luego, será decisión de cada escuela organizarlos de la manera que resulte particularmente provechosa, atendiendo a sus características y proyectos.

Propuestas para la circulación de las producciones de los alumnos

Las producciones de los niños y niñas pueden ser expuestas en la escuela en el marco de una exposición de arte que pueda estar abierta a la comunidad educativa (alumnos, docentes, personal no docente, directivos, familiares, vecinos). Es impor-

tante que cada obra tenga su título elegido por cada autor junto a la fecha de creación. Asimismo, es conveniente que se tome registro de una breve reseña del motivo de la obra, lo que se quiso expresar, qué sentía el autor mientras la hacía y, en caso de que corresponda, a quién está dirigida.

Respecto de la curaduría será importante que los mismos alumnos, junto con sus docentes, decidan cómo organizarán la muestra, si será por temática de las obras, por colores, por curso o un criterio diferente que ellos mismos decidan.

■ **"Docente curador"**

Tomamos el término curaduría del ámbito del arte. El curador es aquella persona encargada de seleccionar las obras, generar una estructura estética y disponerlas para su exhibición, y ocuparse a su vez de la promoción. Dentro de su labor también se incluye el cuidado y la conservación las obras, es decir cómo mantenerlas en buen estado y pensar sus condiciones de producción, documentarlas, etcétera. El curador es quien genera la posibilidad de hacer conocida la obra y es el mediador entre el artista y el público.

En este sentido, pensamos en un "docente curador" y en su labor de curaduría como la tarea emprendida por él para mediar entre los niños, sus obras y los espectadores, es decir, otros compañeros de la misma escuela, sus familiares y todos aquellos que puedan disfrutar de sus creaciones.

El docente curador de la muestra resultante de las producciones de los niños y niñas que trabajaron con las láminas asumirá la organización, preservación y exhibición de las obras y gestionará el espacio donde exponerlas, además de la promoción correspondiente para propiciar la participación a la comunidad educativa.

Circulación del arte: de aula en aula

Para potenciar el aprovechamiento de la muestra, además de exponerla en algún lugar de la escuela durante un período, una posibilidad es hacerla circular por los distintos grupos, elaborando previamente un cronograma de movimiento entre las aulas.

Por ejemplo, se puede organizar una primera ronda de una o dos semanas en cada aula, para presentar las láminas a los chicos y llevar a cabo algunas actividades que planifiquen los docentes de grado, los profesores de Artes Visuales y/o los Talleristas del CAI. Otra serie de propuestas pueden orientarse a conocer otros espacios, a pintar en distintos escenarios del barrio y de la escuela, y a conectarse con personas relacionadas con las artes visuales y con otras disciplinas artísticas.

Para poner en movimiento las láminas que componen la muestra debemos pensar la mejor manera de conservarlas. Sugerimos, entonces, usar una caja que circule, donde se guarden las láminas. Esta puede decorarse paulatinamente mientras recorre las distintas aulas de la escuela. Cada grupo puede dejar "marcas" en ella al pasar y permanecer un tiempo en un aula, algo así como esas etiquetas que los viajeros pegan en sus valijas, a modo de postal de los lugares por donde anduvieron.

Saber que después de estar en nuestra aula las pinturas van a otra o bien que llegan después de haber estado en otro grupo puede ser una motivación para participar de algunas de las siguientes propuestas:

- Hacer recomendaciones acerca de alguna de las pinturas estudiadas o comentarios sobre los autores de las obras.
- Plantear una "cadena de acertijos". Antes de que las láminas sean trasladadas a otra aula el grupo puede elegir una de las pinturas para elaborar una serie de pistas que desafíen al siguiente grupo a adivinar de cuál se trata. Estas pueden referirse a aspectos técnicos de la pintura, al contexto, a su autor o a su contenido. Necesitaremos prestarles atención. Si una pista se refiere al título exploraremos los títulos de muchas pinturas, veremos que no todas las láminas tienen título.

Por ejemplo:

Observamos una pintura...

- *donde aparece un animal.*
- *cuyo título tiene cuatro palabras.*
- *que se hizo en óleo.*

Busquen, busquen...

La pintura es....

La respuesta puede estar escrita allí mismo o podría encontrarse en el aula del grupo que escribió el acertijo, de forma tal que para comprobar la respuesta correcta los chicos tengan que circular también por otras aulas.

Creación de un muro

A modo de lo que se conoce como un "cadáver exquisito" en literatura el grupo puede desarrollar un mural en la escuela en el que, de a grupos, dejen su huella artística a partir de la elección de técnicas de pintura que hayan conocido a partir de las láminas. El muro puede hacerse en una pared o en distintas cartulinas que luego pueden ser unidas y expuestas en algún espacio de la escuela. En este caso, el curso podrá elegir representantes para desarrollar una reseña de la obra que será expuesta en la escuela y dará participación a la comunidad educativa. También puede ser una opción que el mural se realice en la vía pública.

- El "cadáver exquisito" -o *cadavre exquis* en francés- es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas más. Es una técnica iniciada por los surrealistas en 1925 y se basa en un viejo juego de mesa llamado "consecuencias" en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura y, después, la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración.

Arte en familia

Después de una "ronda" de aula en aula, se puede proponer un encuentro para presentar la muestra y los trabajos de los chicos a las familias y, de esta manera, fortalecer el compromiso comunitario con la actividad propuesta y con la creatividad de los chicos.

Se puede compartir una visita guiada por la muestra con los adultos, donde los alumnos sean los guías, dado que ya conocen las láminas. Pueden mostrarles las que más les gustan, señalarles las que ya exploraron.

Esta propuesta, como otras que las escuelas decidan implementar, consisten en oportunidades de valorar las posibilidades de encuentro que las láminas abren. Participar de la escena de una mesa de pinturas es una forma de mostrarles a los adultos las múltiples maneras que tienen los chicos de acercarse al arte, de explorarlo y de recorrerlo. Esta es una buena ocasión para compartir con los adultos un concepto más amplio de lo artístico, no desde el discurso sino desde la experiencia de explorar las pinturas con otros.

De la escuela a otras exposiciones y a otros espacios de la comunidad

Podemos enriquecer las experiencias artísticas al sumar a los ámbitos, tiempos y mediadores propios de la escuela o la casa, otros diferentes, que amplíen esa red hecha de obras y artistas. Se trata de establecer conexiones entre algunos de los diferentes ámbitos donde circula el arte fuera de la escuela.

La posibilidad de que los alumnos conozcan otras obras de artistas, además de las láminas o las realizadas por chicos de escuelas aledañas, colaborará en la construcción de un significado enriquecido. Los diferentes espacios físicos, otros formatos y soportes de información, los distintos modos de organización de los materiales y de participación de las personas, permiten construir una representación más amplia de lo que la exposición artística es y puede ser. Hay que considerar que, salvo en el caso de las láminas escolares, no siempre esos "otros lugares" tienen propuestas desarrolladas para la participación de los más pequeños. Sin embargo, el interés demostrado desde la escuela puede ser el germen de nuevas actividades, de un trabajo conjunto entre la escuela y esa otra institución.

¿De qué otros lugares hablamos? Algunas opciones:

- **Visitar la exposición de una escuela primaria** puede convertirse en una ocasión para el trabajo articulado entre el Nivel Inicial y el Primario. Puede tratarse de una visita exploratoria, simplemente para conocer su espacio, los materiales con los que cuenta, hacer preguntas acerca de las obras, escuchar a los chicos y contarles acerca de las producciones propias creadas a partir del trabajo con las láminas. Es posible establecer algún criterio -por tema, por género, por alguna característica de técnica o por autor- y buscar pinturas similares.
- **Ir al museo popular o municipal más cercano.** A través de esta visita se trata de dar a conocer a los chicos y a sus familias un lugar al que pueden volver para observar artistas locales o regionales. El motivo puede ser simplemente conocer otras formas artísticas, pero también podemos motivar la visita a partir de las láminas que llegaron a la escuela, buscar relaciones entre sus pinturas y las que se puedan encontrar allí: distintas obras de los mismos autores, las mismas técnicas empleadas en diferentes soportes, etcétera.
- **Visitar una galería de arte.** Muchas veces estos espacios funcionan en horarios que pueden no coincidir con el de las escuelas. Una manera de lograr este acercamiento es establecer un contacto y organizar una salida especial. De esta manera, los chicos podrían disfrutar de las obras. Si el artista que expone está presente, podrán realizar preguntas y mantener contacto con el autor en cuestión.
- **Visitar el atelier de un artista local.** Puede ser interesante rastrear artistas plásticos, dibujantes o ilustradores de la comunidad para que se acerquen a la escuela a mostrar a los chicos sus propias obras y a conversar con ellos. También, de ser posible, sugerimos organizar alguna visita a su lugar de trabajo así los chicos aprecian la "cocina" del trabajo de un artista en vivo y en directo.

La escuela es un espacio desde donde los chicos pueden conocer y acercarse a las actividades artísticas y culturales que la comunidad ofrece. En este sentido, la muestra de arte puede ser un puente hacia ellas.

La escuela y los docentes mediadores de lo artístico podemos impulsar y potenciar esos vínculos iniciáticos entre los chicos, los adultos y las pinturas. Sin embargo, el puente más valioso hacia el arte también puede ser el más cercano, el que se genera en la cotidianeidad de la familia o a partir de quienes están más cerca de los chicos día a día. La familia tiene una importancia crucial en la promoción de lo artístico en la primera infancia.

El espacio público: la vereda, la plaza... otros escenarios donde el arte puede tener lugar

Una de las posibilidades que nos da el arte en la contemporaneidad es la de poder realizarse en variados ámbitos. Entonces, desde la escuela, podemos proponer extender un poco más allá del ámbito escolar el disfrute de las experiencias artísticas.

Motivar a los chicos a intervenir artísticamente en distintos espacios ayuda a disfrutar el mundo del arte y a expresar sentidos a partir de las cosas comunes de la vida. Una actividad interesante sería llevar a los chicos a un parque, a alguna plaza del barrio, a un espacio público en donde puedan concretar sus producciones.

Explorar los espacios cercanos a la escuela, las posibilidades de transitar y permanecer con los chicos allí, contactarse con manifestaciones artísticas que circulan por nuestros espacios cotidianos, abre a otro territorio propio de la contemporaneidad: el *arte público*, el arte que gana la calle y que se presenta a los transeúntes irrumpiendo en su cotidianeidad, hasta llevarlos en ocasiones del lugar de espectador a copartícipe de la creación, donde lo colectivo cobra relevancia. Se trata de habitar y transitar por el espacio público, el de todos, el común con los vecinos, tomándolo como escenario posible para la expresión artística en sus variadas formas.

Experiencias pedagógicas con las obras de Picasso y Berni en los CAI

Los Centros de Actividades Infantiles (CAI) abren las puertas de las escuelas primarias los días sábados con el propósito de ampliar los universos culturales de los niños y niñas que participan de los talleres que cada sede propone, con actividades artísticas, científicas, tecnológicas, deportivas y recreativas. El segundo de los propósitos es fortalecer las trayectorias escolares de las alumnas y los alumnos que requieren mayor acompañamiento pedagógico para acceder y/o completar sus estudios.

Desde los inicios del programa una de las hipótesis que manejamos es que las experiencias culturales de alta intensidad impactan positivamente en la disponibilidad de los alumnos y alumnas para los aprendizajes escolares, produciendo nuevas y mejores relaciones con el conocimiento.

Dentro de las ofertas de talleres culturales con los que los niños y las niñas se encuentran en cada sede CAI, existe un porcentaje importante de espacios relacionados con el arte en todos sus lenguajes.

Compartimos, dos experiencias que se realizaron en dos Centros de Actividades Infantiles que pueden despertar ideas de nuevas propuestas trabajo con el arte en el aula.

Escuela UNESCO, Ciudad de Córdoba

Sábado, 9:00 horas.

Azucena ya está en el hall de entrada colocando la tela donde dice “Taller de Plástica”. La tela es grande y la frase está rodeada de inscripciones y pintadas de diferentes colores. Las chicas y los chicos se acercan y se sientan cerca de la tela.

Alrededor de las 9:15 horas.

Azucena les cuenta a los chicos y chicas que hoy van a trabajar en el patio, debajo del árbol grande, que está rodeado con un piso de cemento. El grupo empieza a trasladarse. Los chicos llegan corriendo o caminando y se sientan formando una ronda que incluye la silla baja que usa la tallerista, que es la última en llegar con afiches y una lata con

lápices negros. *“Hoy vamos a hablar -explica- sobre un pintor llamado Pablo Picasso, ¿alguien lo conoce?”* Espera unos instantes y continúa: *“Fue un artista y un pintor que revolucionó la pintura, el dibujo, la escultura y la cerámica. Nació en el año 1881 en España. El papá de Picasso era profesor de arte y fue su primer maestro. Los primeros dibujos infantiles los representaba en lápiz y el trazo era espontáneo y seguro; algunos decían que era poco común para un niño”.*

A continuación, Azucena empieza a desenrollar una lámina que coloca sobre una madera apoyada en un atril. Sin que ella lo solicite dos chicos se levantan, toman el rollo de cinta de pintor y colocan por detrás de la lámina pedacitos enrollados para sujetarla.

La tallerista les cuenta que se trata de una reproducción de una obra de Picasso cuyo título es *Maya con muñeca*, que pintó en 1938. Invita a los niños y a las niñas a mirar la obra, a descubrirla todos juntos. Conversan sobre colores y trazos. Señala los planos geométricos, la posición no natural de Maya. Se detiene sobre el rostro y explica la representación frontal y de perfil.

Luego coloca varias cajas con tizas de colores en el centro de la ronda. Pide al grupo que arme subgrupos de tres o, a lo sumo, cuatro integrantes. Entrega a cada uno de ellos una caja y un trapo grande. Les indica que tomen dos o tres tizas de cada color y las coloquen en su caja.

La consigna es dibujar en el piso, en la mesa de cemento que está a un costado o en hojas de papel lo que se les ocurra a partir de la pintura que estuvieron observando. Los chicos se ponen en acción y la reproducción permanece expuesta en el atril durante toda la actividad.

Escuela N° 5 de Toay, La Pampa

Durante el ciclo lectivo 2011 la profesora armó un Taller de Muralismo en torno a la figura y obra del artista plástico Antonio Berni. A partir de la interacción con reproducciones del pintor argentino cada participante seleccionó una obra para luego compartir con el grupo por qué le había interesado particularmente.

La docente partió de datos biográficos significativos relacionados con la vida del pintor, fundamentalmente con su profesión: la importancia del trabajo con materiales de desecho en su obra y la transformación de estos en insumos de creación plástica.

Se tomó el personaje de Juanito Laguna, se dio a conocer su historia y se analizaron todas las obras que lo tienen como protagonista. Muchas de las propuestas de la docente que tendieron a la profundización de

la obra de Berni se basaron en las actividades del Portal Educ.ar sobre este pintor argentino: *"Colección Berni para niños y docentes"*, CD5.

La tallerista les propuso a los niños y niñas elegir una de las paredes de la escuela para hacer un mural que tuviera como protagonista a Juanito en una escena que seleccionaron entre todos. Masivamente decidieron que el personaje estuviera rodeado de juguetes, por sus amigos y su perro.

"Estaban pintando el mural la mañana que llegamos a esa escuela a conocer el CAI, entre mates que cebaban las madres que se sumaron, galletas de avena que repartían con las manos llenas de pintura los participantes del taller invitando a todos los que pasaban por ahí a comerse una o dos, preparar algún color o tomar un pincel y ser parte de la producción colectiva comunitaria", observó la Coordinadora del Equipo Nacional de los Centros de Actividades Infantiles.

Listado de las obras y referencias

Lámina N°1

Prilidiano Pueyrredón
Buenos Aires, 1823 - 1870
Un alto en el campo
1861

Lámina N°4

Ernesto de la Cárcova
Buenos Aires, 1866 - 1927
Sin pan y sin trabajo
1893-1894

Lámina N°2

Cándido López
Buenos Aires, 1840 - 1902
Vista del interior de Curuzú mirado de aguas arriba el 20 de septiembre de 1866

Lámina N°5

Pío Collivadino
Buenos Aires, 1869 - 1945
Riachuelo
1916

Lámina N°3

Ángel Della Valle
Buenos Aires, 1852 - 1903
La vuelta del malón
1892

Lámina N°6

Fernando Fader
Burdeos, Francia, 1882 - Córdoba, 1935
Otoño
1924

Lámina N°7

Ernesto de la Cárcova
Buenos Aires, 1866 – 1927
El banco del jardín
1927

Lámina N°10

Xul Solar
Buenos Aires, 1887 – Tigre ,
Buenos Aires, 1963
Palacios en Bría (tapa del catalogo)
1932

Lámina N°8

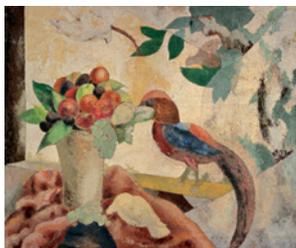
Lino Enea Spilimbergo
Buenos Aires, 1896 –
Unquillo, Córdoba, 1964
Paisaje de San Juan
1924

Lámina N°11

Antonio Berni
Rosario, 1905 – Buenos Aires, 1981
La siesta y su sueño
1932

Lámina N°9

Alfredo Guttero
Buenos Aires, 1882 – 1932
Naturaleza muerta con faisán

Lámina N°12

Emilio Pettoruti
La Plata, 1892 – París 1971
Sol de otoño
1943

Lámina N°13

Juan Batlle Planas
Cataluña, España 1911 – Buenos Aires, 1966
*Tribunal de pintores juzgando los
elementos de la naturaleza*
1938

Lámina N°16

Raquel Forner
Buenos Aires, 1902 – 1988
El drama
1942

Lámina N°14

Víctor Cúnsolo
Sicilia, Italia, 1898 – Buenos Aires, 1937
Calle de La Boca o Calle Magallanes
1930

Lámina N°17

Antonio Berni
Rosario, 1905 – Buenos Aires, 1981
El mundo prometido a Juanito Laguna
1962

Lámina N°15

Fortunato Lacámara
Buenos Aires, 1887 – 1951
Vuelta de Rocha
ca. 1937

Lámina N°18

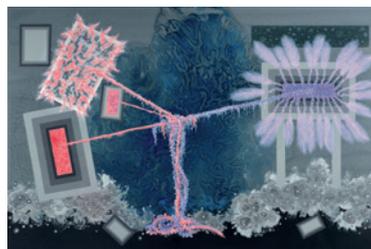
Roberto Aizenberg
Villa Federal, Entre Ríos, 1928 – Buenos Aires, 1996
*Ciudad engalanada para recibir a los príncipes
de la baja Sajonia*
1962- 1963

Lámina N°19

Ernesto Deira
Buenos Aires, 1928 – París, 1986
Adán y Eva N° 2
1963

Lámina N°22

Marcelo Pombo
Buenos Aires, 1959
Paisaje gris
1997

Lámina N°20

Jorge de la Vega
Buenos Aires, 1930 – 1971
And even in the office
1965

Lámina N°23

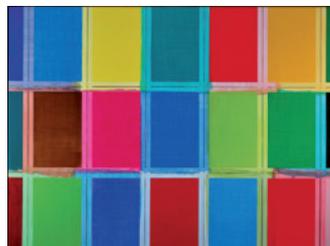
Graciela Harper
Buenos Aires, 1966
Sin título
2011

Lámina N°21

Jorge de la Vega
Buenos Aires, 1930 – 1971
At the Beach
1967

Lámina N°24

Juan José Cambre
Buenos Aires, 1948
Sin título
2014

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía citada

- VV.AA.: Estéticas del arte contemporáneo, Hernández Sánchez, Domingo (ed.), Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.
- Ministerio de Educación de la Nación: Arte argentino para trabajar en el aula [en línea], Colección Educ.ar, Buenos Aires, 2012. [Fecha de consulta: 7 de julio de 2016]. Disponible en <http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD29/contenido/index.html>
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación: "Actividades sugeridas para docentes" en Berni para niños y docentes [en línea], Colección Educ.ar, Buenos Aires, 2005. [Fecha de consulta: 7 de julio de 2016]. Disponible en <http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/contenidos/docentes/sugeridos/index.html>

Bibliografía de consulta

- Noorthoorn, Victoria Et Al.: "Curaduría en las artes plásticas: arte, ciencia o política?" [en línea], Buenos Aires, 2002. [Fecha de consulta: 7 de julio de 2016]. Disponible en http://www.elbasilisco.com/archivos_pdf/pensando_6.pdf
- Odetti, Valeria: "Curaduría de contenidos: límites y posibilidades de la metáfora". [en línea], Buenos Aires, 2012. [Fecha de consulta: 7 de julio de 2016]. Disponible en <http://www.pent.org.ar/publicaciones/curaduria-contenidos-limites-posibilidades-metafora>

