

Con AR de Arte: Recorridos

Antonia Garabal Sánchez
Mª Dolores Vázquez Camino
Laura Paz Urso
Dolores Pato Gándaras
Esther Castelao Balboa
España

Resumen

La dimensión artística constituye una parte esencial del desarrollo integral de la persona. Este trabajo aborda, desde la perspectiva del arte contemporáneo, la educación artística de los niños y niñas pequeños favoreciendo que desarrollen, a través del lenguaje expresivo y simbólico, todas sus potencialidades expresivas así como poniendo en marcha dinámicas de participación y consenso entre ellos.

Bajo el título común para todo el ciclo de "RECORRIDOS", los niños y niñas realizaron en las aulas sus "obras de arte" después de observar, opinar, imaginar, comentar... los trabajos de los diferentes artistas que nos inspiraron y sirvieron de modelo. Con esa idea del arte como referente, los recorridos en los diversos niveles fueron:

En el nivel de 3 años, "RECORRIDOS" por sus vivencias, comida y ropa, antes de entrar en el colegio,

En el nivel de 4 años, "RECORRIDOS" por sus sueños, por su imaginación, partiendo del proyecto "Zapatolandia",

5 años, "RECORRIDOS" por sus 5 años de vida a través de las palabras que ayudaron

With AR of ART: Paths

Antonia Garabal Sánchez
Mª Dolores Vázquez Camino
Laura Paz Urso
Dolores Pato Gándaras
Esther Castelao Balboa
Spain

Abstract

The artistic dimension is an essential part of the comprehensive development of the individual. This paper discusses, from the perspective of contemporary art, the education of young children by encouraging to develop, through the expressive and symbolic language, all its expressive potential and putting up dynamics of participation and consensus among them.

Under the common title for the entire cycle of "WALKING", children performed in classrooms their "art" after watching, saying, thinking and discussing ... the work of different artists who inspired us and served as a model. Using those ideas as inspiration, the paths covered in the different classrooms was:

For the 3 years old children, "RECORRIDOS" of their homes, food and clothing before entering school,

4 years old, "RECORRIDOS" of their dreams and imagination, starting from the "Zapatolandia" project.

5 years old, "RECORRIDOS" of their five year old identity through words that help them to construct their identity, favorite words, sounds...

a construir su identidad, palabras queridas, soñadas...

Dar a conocer y mostrar estos trabajos artísticos ha permitido que todos y todas hayamos podido entrar, escuchar y ver una pequeña parte del mundo de los sueños, de la imaginación, de los sentimientos y de las emociones del alumnado, al mismo tiempo que ellos han percibido que su trabajo es importante y valorado por todos.

Palabras Clave: Educación infantil y arte. Arte en infantil. Buenas prácticas en la educación de la primera infancia. Proyectos de arte contemporáneo en la educación infantil. Proyectos de trabajo del equipo del profesorado de educación infantil y arte contemporáneo.

Introducción

La experiencia que se presenta en esta revista se llevó a cabo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Monte dos Postes de Santiago de Compostela. El nivel socio-cultural y económico de las familias es medio. Las aulas de Educación Infantil de este centro son 6 aulas: 2 aulas de 3 años, 2 aulas de 4 años y 2 aulas de 5 años, con 6 profesores/as-tutoras, 2 profesoras con funciones de apoyo, profesor de inglés, profesora de religión católica y profesora de Audición y Lenguaje, por existir un alumno con un trastorno del espectro autista en una de las aulas de 4 años. Todas las aulas cuentan con 25 niños/as excepto un aula de 4 años que tiene 24, con 2 alumnas de procedencia marroquí que no dominan las lenguas de comunicación oficiales e, igualmente, un niño de procedencia brasileña. En la otra clase de 4 años, como ya se señaló anteriormente, había un niño con TEA.

Durante el curso 2012-2013 se dio la circunstancia de coincidir en el centro varias profesoras con experiencia en cursos de formación y proyectos de innovación, por lo que desde el inicio de curso surgió la idea de realizar alguna actividad conjunta que incluyera a todos los niveles del ciclo.

Todas teníamos la idea de conjugar alguna propuesta de arte, pues considerábamos que

Recognizing and presenting these works of art has allowed us to enter, listen, and see a small part of the children's world of dreams, imagination, feelings and emotions at the same time that it has allowed them to perceive that their work is important and valued by all.

Key Words: Children's Education and art. Children's art. Good practices in early childhood education. Projects of contemporary art in early childhood education .Work projects early childhood teacher and contemporary art equipment.

es un ámbito no solo rico para realizar propuestas sino también rico en conseguir que el desarrollo de nuestro alumnado fuera lo más amplio y variado posible, dándoles a ellos y ellas la oportunidad de expresarse desde otros ámbitos, ya que tradicionalmente la educación artística y el arte siempre quedaban relegados en la escuela a manualidades o meras reproducciones y coloreado. Queríamos ayudar de esta forma a que nuestro alumnado se iniciara en el desarrollo de procesos cognitivos que le llevaran a construir un pensamiento no solo intelectual, crítico o social, sino también estético y artístico.

¿Por qué arte contemporáneo y no otro tipo de arte?

Nuestra idea era desarrollar una propuesta de trabajo con el arte contemporáneo en donde éste tuviera un espacio importante dentro de la rutina escolar. ¿Por qué?

- Porque consideramos que el arte contemporáneo está muy cercano a ellos.
- Porque su perspectiva ante la vida es contemporánea y esta es una de las bases de las cuales partimos. El discurrir de su vida y la evolución del arte contemporáneo van paralelos, de tal modo que ellos acceden de forma

natural a las diversas expresiones de este tipo de arte.

- Porque el arte contemporáneo es fundamentalmente conceptual y favorece el desarrollo de las diferentes formas de expresión, de pensamiento, de transformación de la realidad...
- Porque da libertad a que cada niño/a interprete, de forma individualizada, sus vivencias a través de los diversos materiales obteniendo éxito en sus creaciones.

Buscábamos una interpretación subjetiva del arte y no solo trabajar técnicas de color o formas sino que nos enseñara, primero a nosotras y por extensión a nuestro alumnado, a observar las cosas con detenimiento, a manipular los objetos, a despertar la curiosidad, a la transformación de los objetos, a fomentar la expresión en todas sus versiones...permitiéndonos al mismo tiempo tener un espacio para pensar, imaginar, soñar, observar, expresar, hablar, recordar, ver, etc.

Lo que nos guiaba, lo que queríamos conseguir, era tener la posibilidad de dar un espacio, visibilizar e intentar poner en práctica los 100 lenguajes del niño a los que se refería Loris Malaguzzi.

Para empezar, nos pusimos en contacto con el departamento pedagógico del Centro de Arte Contemporánea de Santiago (CGAC). Con el asesoramiento de Cristina Trigo, que nos aportó no solo ideas sino también una relación de artistas que nos podían servir de modelos y guías para mostrárselos a nuestros niños, iniciamos la búsqueda de los recursos precisos para preparar y comenzar el trabajo.

Decidimos que al finalizar el curso teníamos que dar visibilidad a los trabajos de nuestro alumnado y para ello nada mejor que exponerlos en el salón de usos múltiples del colegio para que todas las personas pudieran observarlos y admirarlos. Realizaríamos una bonita exposición bajo el título de "AR de ARTE: PERCORRIDOS"

Dar a conocer y mostrar los trabajos permitía que toda la Comunidad Educativa pudiera entrar, escuchar y ver una pequeña

parte del mundo de los sueños, de la imaginación, de los sentimientos y emociones del alumnado de infantil y al mismo tiempo los propios niños y niñas, tendrían, también, la oportunidad de percibir que su trabajo es importante y valorado por todos.

Como ya señalamos, esa exposición fue concebida como resultado de una idea común y coordinada del profesorado del ciclo de infantil de 3-4 y 5 años. Es una parte esencial y primordial de muchas de las actividades que se derivan del tratamiento de la educación artística, como parte del desarrollo integral de la persona, y en concreto del arte contemporáneo.

La experiencia se desarrolló en las aulas de 3 y 4 años así como en una de las de 5 años. Tomamos como referencia las ideas de Loris Malaguzzi y nos inspiramos en artistas como Salvador Dalí, Xesús Carballido, Richard Long, Alicia Martín, Pollock, etc. Observando y comentando sus obras con las orientaciones del departamento del CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo), con nuestras propias intervenciones como maestras así como las de los niños y niñas en las aulas nos propusimos reforzar la *cultura de arte* en nuestra escuela. Con ese propósito comenzamos a trabajar diversos aspectos de la identidad de los niños y niñas bajo el título común: "RECORRIDOS":

- 3 años, "RECORRIDOS" por sus vivencias, comida y ropa, antes de entrar en el colegio,
- 4 años, "RECORRIDOS" por sus sueños, por su imaginación, por sus emociones continuando con el proyecto "Zapatolandia,
- 5 años, "RECORRIDOS" por sus cinco años de vida a través de las palabras que ayudaron a construir su identidad, palabras queridas, soñadas, etc.

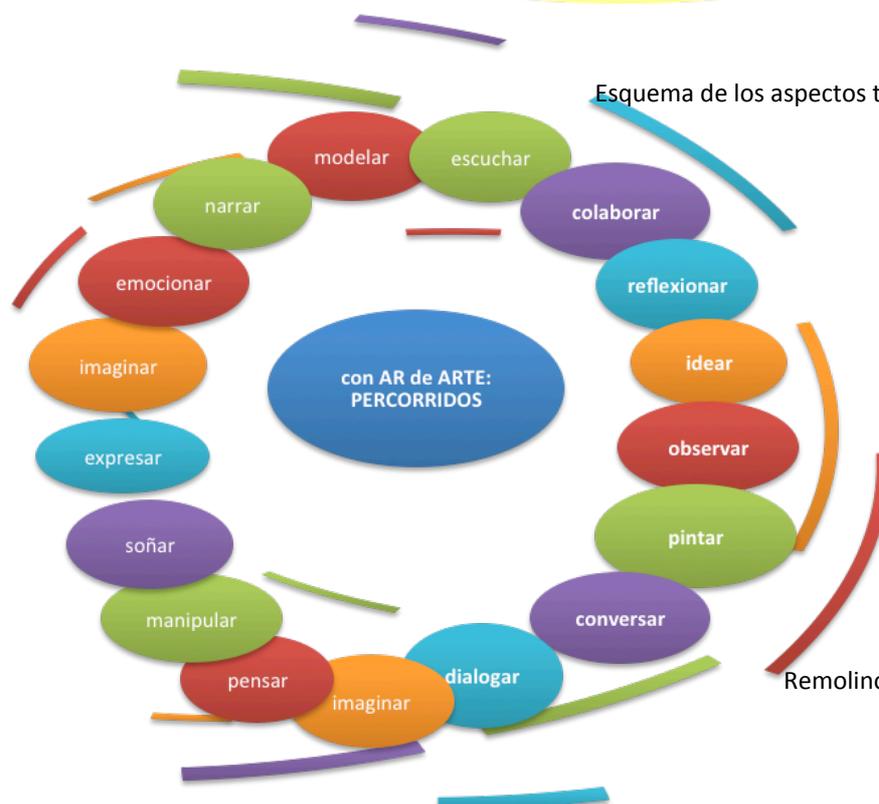

Fotos n. 1 : Entrada y detalles de la exposición "Con Ar de ARTE: Recorridos"

Cuadro n.1:

Esquema de los aspectos trabajados. Elaboración propia

Cuadro nº 2:

Remolino cíclico de procesos y habilidades. Elaboración propia.

¿Qué objetivos pretendíamos?

Independientemente de los objetivos concretos que nos planteamos a la hora de poner en marcha y desarrollar el proyecto en cada una de las aulas, nuestro objetivo principal cuando iniciamos esta idea fue acercar el arte contemporáneo a nuestro alumnado.

Dándoles a conocer diferentes manifestaciones artísticas tanto de su entorno más cercano como autonómico, nacional o internacional, pretendíamos que nuestras propuestas favorecieran y potenciaran el desarrollo de todas sus potencialidades a través de los diferentes lenguajes expresivos.

Otros objetivos que nos animaron a poner en marcha este proyecto conjunto fueron:

- Trasladar a nuestros alumnos y alumnas el interés por las obras y prácticas artísticas de forma que vivieran y sintieran el arte como algo cercano.
- Desarrollar en el aula dinámicas de participación y consenso así como estrategias de cooperación y colaboración.
- Potenciar la experimentación y manipulación de diferentes materiales.
- Desarrollar procesos artísticos tales como: observar, comparar, expresar, criticar, experimentar, dialogar, reflexionar, imaginar...
- Diseñar propuestas que desarrollen habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, expresivas...
- Reforzar el sentido estético.

Con AR de ARTE en 3 años:

Partiendo de lo acordado en las reuniones de ciclo con los demás niveles, en las aulas de 3 años, dadas las características del alumnado al que nos dirigimos, decidimos utilizar como material para “crear” algo que fuese muy significativo, y consideramos que su ropa de bebés y otros utensilios de ese momento provocarían en ellos la necesidad de compartir

sus experiencias pasadas con sus compañeros, -as y demás miembros de la comunidad educativa.

Dado que este curso era su primer año en “la escuela de mayores”, lo que conlleva nuevos espacios, nuevos iguales, nuevos adultos y nuevos materiales, qué mejor que unir lo pasado con lo actual para obtener un resultado muy motivador para los pequeños.

Objetivos:

- Conocer una nueva forma de expresión: la expresión artística.
- Iniciarse en la interpretación personal de obras de arte.
- Adquirir habilidades manipulativas manejando distintos materiales.
- Respetar las creaciones de los demás.
- Iniciarse en el desarrollo de la lógica-matemática.
- Utilizar el lenguaje oral para expresar las propias percepciones.
- Aprender a trabajar en equipo.

Diversas fases

Fase 1:

Recibimos el material y lo manipulamos

Foto n.2. Primer contacto con el material

Fase 2:

Visualizamos en la pantalla digital las creaciones de distintos artistas.

Foto n.3. Buscamos inspiración

Fase 3:

Creaciones sólo con el material que llegó de las casas.

En gran grupo: 10 alumnos por grupo mezclados de las dos clases.

Foto n.4. Numero 9

Individuales: cada niño y niña realiza su propia creación

Foto n.5. Círculo

Fase 4:

Unimos el material de casa con el del colegio en una obra individual.

Foto n.6. Empezamos a crear

Fase 5:

Exposición (exponemos las nuestras y vemos y valoramos las de nuestros compañeros de ciclo)

Foto n.7. Trabajos en la exposición

Desarrollo de la actividad

Lo primero que hicimos fue mandar una nota a las casas solicitando el material para empezar el desarrollo de la actividad y rápidamente obtuvimos respuesta. Debemos destacar la gran colaboración por parte de las familias no sólo en esta actividad sino en todas en general.

Cuando ya tuvimos todo en el aula comenzamos a manipularlo. Trabajando así:

- Lenguaje oral: cómo se llama cada cosa, para qué sirve, cuándo se pone...
- Lenguaje escrito: listado de las cosas en el encerado, entre todos.

Foto n. 8: Experimentando posibilidades del material

- Lógica-matemática: ¿cuántas cosas hay?; contamos, agrupamos por cantidad (grupos de 10, ¿cuántos grupos hay?, ¿y si los juntamos otra vez?, creando hipótesis), por clase (bodis, ranitas, baberos, peleles...), por tamaños (grande/pequeño), la caja se queda vacía, cuántos hay (aparece el número cero).

Foto n.9. Long

Foto n.10. Boltanki

Foto n.11. Roucos

El siguiente paso, tras la pregunta ¿os gustaría ser artistas?, fue visualizar en la pantalla digital obras de distintos autores que las maestras habíamos elegido, siguiendo las directrices del CGAC. ¡Fue todo un éxito! Vieron claramente los materiales que empleaban, entendieron la disposición. Lo más difícil resultó interpretar y entender los títulos de las obras, pero poco a poco se fueron acostumbrando a esa nueva forma de expresión.

Ya teníamos una base para ser artistas y atrevernos a “crear” con las cosas que teníamos. Contábamos con ropa como Boltanski, aunque la nuestra era de bebés. No teníamos piedras ni cosas de la naturaleza pero sí distintos materiales plásticos en el aula para usar con libertad.

Las “profes” pensamos que muchos de nuestros alumnos se quedarían parados y no serían capaces de empezar ellos solos por lo que decidimos hacer grupos de 12 niños y niñas mezclando alumnado de las dos aulas de 3 años, y así fue como construyeron 4 obras de arte con una intencionalidad clara ya que los títulos que pusieron expresan sin confusión lo que ellos querían hacer.

Foto n.12. Arco Iris

Foto n.13. El cuadrado

Foto n.14. El nueve

Foto n.15. El uno

Ya estaban más animados, estaban contentos de lo que habían hecho, parecido a los artistas que ya habíamos visto... Pero ahora, ¡¡más difícil!! todavía, había que hacerlo de forma individual... Y hemos de decir que nos sorprendieron.

Foto n.16. Bosque

Foto n.17. Playa

Foto n.18. Chimpancé

En este punto del proceso estaban ya claramente motivados. Lo que hacía cada uno valía, no se criticaba negativamente, lo que facilitó que los más tímidos se fuesen soltando.

Entonces estaban preparados para acotar el espacio y emplear nuevos materiales para fusionar el antes y el después. Los alumnos más atrevidos y con más seguridad fueron los primeros en componer su obra. Obras que tenían un objetivo: formar parte de una exposición que iba a visitar todo el cole y sus familias (objetivo extremadamente motivador).

Foto n.19. Somos artistas

Foto n.20. Finalizando las obras

Y al final.... Montamos la exposición, con nuestros compañeros artistas de 4 y 5 años

Con AR de ARTE en 4 años: ZAPATOLANDIA

La exposición de los trabajos de nuestros pequeños-grandes artistas, fue el resultado de una serie de propuestas que iniciamos cuando se decidió el proyecto "ZAPATOLANDIA". Con este proyecto pretendíamos centrarnos en el desarrollo de diferentes habilidades con el objetivo de garantizar una puesta en práctica globalizada y armónica.

Como puede verse en el **cuadro n.3** las habilidades desarrolladas en el proyecto son:

- Habilidades perceptivas: observar, escuchar, oír...
- Habilidades de investigación: Adivinar, averiguar, formular hipótesis, buscar alternativas, anticipar consecuencias, seleccionar posibilidades, imaginar..
- Habilidades de conceptualización: agrupar, clasificar, seriar, comparar, contrastar, establecer semejanzas,...
- Habilidades de razonamiento: buscar y dar razones. inferir, razonar hipotéticamente...
- Habilidades de traducción: narrar, describir, dibujar, pintar, improvisar, resumir...

- Actitudes éticas: respeto, criticar, satisfacción, creatividad...
- Valores éticos: empatía, responsabilidad, compartir, colaborar..

Así, como objetivos concretos, nos centramos por una parte, en el desarrollo de las habilidades de lógica matemáticas: manipulando elementos, identificando atributos, relaciones de agrupamientos, clasificación, orden e cuantificación, reconocimiento del número en su uso diario, inicio en el registro de cantidad, exploración de formas y texturas, importancia del número en su calzado, e investigación del número en el calzado que los niños y niñas tenían, realización de una gráfica con todas las plantillas de las suelas de sus zapatos ordenándolas por el número, teniendo la posibilidad de manipularlos directamente y observar sus características, así como la búsqueda de información sobre la evolución del calzado. Por otra parte, nuestra intención era poner en marcha propuestas en las que el arte estuviera muy presente así como programar acciones en las que lo emocional, la colaboración, el consenso, el intercambio de opiniones...tuvieran un papel esencial y primordial.

Cuando les pedimos a las familias su colaboración para que los niños y niñas trajeran calzado diverso para trabajar con

Cuadro nº 3: Habilidades a desarrollar en el proyecto. Elaboración propia

ellos en clase y que no volverían a casa, teníamos muy claro que se trataba de realizar con ellos “algo artístico” y así se lo hicimos saber tanto a nuestro alumnado como a las familias. Conseguimos no solo motivarlos, sino también motivarnos a nosotras mismas como profesoras, no solo para no defraudarlos sino también para obligarnos a buscar recursos que favorecieran esa puesta en práctica “artística”.

Con este proyecto iniciamos con los niños y niñas procesos expresivos plásticos de forma colectiva relacionados con corrientes artísticas contemporáneas y nos acercamos a artistas como Richard Long, Xesús Carballido, Alicia Martín, Christian Boltanski, Javier Abad que utilizan en sus obras materiales naturales (piedras, hojas, arena...), ropa, fotos o cajas. También a artistas de otras características, como Salvador Dalí, que nos sirvieron de modelos e inspiración para nuestras obras.

El proceso seguido desde el inicio del proyecto hasta la exposición se desarrolló a través de diversas fases y en diferentes sesiones:

- *Motivación:* carta a las familias y recogida del calzado en clase.
- *Inicial:* Contacto, manipulación libre y conocimiento del calzado.
- *Observación y visionado de los recursos:* obras de artistas a través de láminas y libros y en internet.
- *Movimiento y vivencia colectiva* en pequeño grupo y gran grupo: performance, colaboración, ayuda...
- *Comunicación* de lo vivido y experimentando: conversación, reflexión, sensaciones, emociones...
- *Final:* transformando y exponiendo

Cuadro n. 4: Fases del proceso. Elaboración propia

Primeras sesiones

Después de la fase previa y de motivación en la que se decidió el trabajo con el calzado y el envío de la carta de información y colaboración a las familias, las propuestas que organizamos estuvieron centradas en poner en contacto directo a los niños y niñas con el calzado que teníamos en el aula.

Observar, conocer y manipular el calzado, fueron los procesos trabajados. Los manipularon

libremente, tocándolos, mirándolos, conversando, riéndose, escogiendo el que más atención les llamaba. Se realizaron agrupamientos por las formas, tamaños, tipo de calzado, etc. dibujando, con el modelo delante, el que más le había gustado.

Foto n.21. Primeros contactos con los zapatos

Con posterioridad se observaron las suelas de los zapatos, silueteándolas para que pudieran realizar comparaciones de tamaño y buscando la numeración de su zapato para realizar una gráfica con todas ellas. Para

finalizar con las siluetas transformaron la silueta de sus zapatos en diferentes personajes utilizando diversas técnicas plásticas: rotuladores, ceras de color y acuarela.

Foto n.22. Observando, midiendo, comparando y escribiendo el número de sus zapatos en las huellas.

Foto n.23. Transformando las huellas de sus zapatos

Iniciando el camino

Despertar en nuestro alumnado el gusto por el arte y acercarlos corrientes artísticas contemporáneas eran, como ya señalamos, objetivos que nos planteamos desde el inicio del curso en el aula, por lo que la observación de obras de artistas, conocidos o no, era una práctica habitual en la rutina de las aulas.

Con “Zapatolandia” las obras artísticas que observamos tuvieron que ver mucho con la evolución histórica del calzado, desde sus inicios en la prehistoria hasta nuestros días. Se observaron y comentaron no solo las fotografías de los zapatos que se encuentran en las pinturas que encontramos a lo largo de la historia en los museos, en las esculturas, en los cuadros sino también calzado en miniatura que se puede observar en creaciones actuales y calzado que les llamaba la atención por ser diferente y que llevaban puesto compañeras o profesoras: botas con tela de diferente color, zuecos con piel simulando la de cebra...

Como recurso para motivarlos y que les pudieran servir de modelos, dedicamos varias sesiones observar y comentar infinidad de obras de artistas contemporáneos que trabajaban con diferentes objetos, bien de la naturaleza (hojas, piedras, hojas...) o cotidianos (libros, ropa, relojes...).

Paralelamente a la observación de estas obras, realizamos sesiones de conversación y dialogo en las que los niños y las niñas iban manifestando sus gustos, opiniones y valoraciones. Pensamos que buscar un tiempo y un espacio para verbalizar lo que piensan y sienten es importante

para que puedan ir desarrollando su pensamiento. También lo es crear oportunidades en las que la interacción con el espacio, los objetos (en este caso zapatos) y ellos mismos les ayude no solo a avanzar en el desarrollo de su pensamiento, sino a crear y modificar estrategias de colaboración y ayuda entre ellos. Para ello organizamos sesiones de trabajo en gran grupo (la clase se dividió en 2 grupos ya que 25 era un número elevado) en las que después de observar y comentar las obras de Richard Long y Alicia Martín y tomando como referencia las experiencias de la Escuela Infantil Zaleo en Madrid con el artista Javier Abad, trasladamos a nuestra escuela una experiencia similar con calzado de diversas formas, colores y tamaños. Para realizar esta propuesta, les propusimos a los grupos que exploraran/colocaran/decoraran/adornaran el espacio con el calzado que tenían en el suelo: ¿qué podían hacer con ellos?, ¿qué caminos harían?, ¿cómo serían?...

Se les pidió que lo hicieran con tranquilidad, sin apurarse y, al terminar, se les preguntó si el trabajo resultante fue una decisión entre todos y todas o solo de algunos. Aunque el resultado inicial no fue del todo satisfactorio porque hubo niños y niñas que trabajaron individualmente, en la sesión conjunta que se realizó con posterioridad, si se dieron cuenta después de observar y comentar la grabación, que no habían trabajado en equipo. En una segunda sesión el resultado fue más satisfactorio ya que se preocuparon por realizar un trabajo más conjunto y de colaboración, obteniendo un resultado más colectivo y uniforme.

En el aula y en grupos más reducidos de 4 y 5 niños, después de observar láminas y fotos con estructuras y esculturas de los artistas mencionados se le propuso la misma

idea de trabajo conjunto para que intentaran realizar, con los diferentes zapatos que tenían, una escultura colectiva. También se les dijo que estas obras iban a ser “esculturas efímeras” que las tendríamos que deshacer cuando terminara la clase, que iban a ensayar y practicar. Los resultados fueron muy satisfactorios ya que poco a poco sentían la necesidad de aportar cada uno “su zapato” al grupo y no acaparar varios zapatos uno solo. Después de intentos para conseguir el equilibrio se obtuvieron algunas “esculturas” a las que les pusieron título.

Fotos n.24 y 25. Primera y segunda sesión colectiva

Nuestra intención era que se familiarizaran con el material, que desarrollaran el trabajo en equipo, en parejas o en pequeño grupo y, poco a poco, irles proponerles acciones, dentro del aula en primer lugar y después fuera del aula, en las que tuvieran que desarrollar estrategias de colaboración y consenso para llegar a realizar alguna composición en grupo.

Fotos n.26. Proceso en la elaboración conjunta de una

Soñar, imaginar, verbalizar...

Como señalamos anteriormente, al mismo tiempo que observábamos las obras que le íbamos presentando y a medida que se familiarizaban con el calzado, organizamos un espacio y tiempo en la rutina para que ellos pudieran hablar, expresar, verbalizar, en y con el grupo, sus opiniones, deseos, gustos, sentimientos y sensaciones.

Las sesiones las preparábamos para que el trabajo se realizara en un clima de tranquilidad: luz en el centro para mantener la atención, sillas para que todos estuvieran cómodamente sentados, colocados en círculo para que todos y todas se vieran y escucharan y recordándoles las normas establecidas para el dialogo (levantar la mano si se quería hablar y esperar tranquilo su turno, hablar sin gritar, atender al que habla).

La conversación se iniciaba con una pregunta por parte de la profesora en relación a aspectos relacionados con las sensaciones, emociones, empatía, etc. o dejando que su imaginación quedara libre y expresaran lo que se les ocurría después de lo que habían observado. Al finalizar las sesiones plasmaban en un dibujo lo que habían dicho.

Algunas de sus aportaciones fueron interesantes:

"Gustárame andar polas paredes e poñerme ao revés" (Sara E.)

"Os zapatos estan tristes si non hai ningunha persoa que os calce" (Sofía B.)

"Gustárame andar polas nubes" (Manuela B.)

"A min gustárame ir en globo e camiñar polas nubes" (Brais B.)

"Os zapatos están contentos porque teñen un dueño que os saca a pasear" (Paula B.)

"A los zapatos les gusta el suelo liso porque si hay piedras y son de tacón se caen" (Paula C.)

"Gustame o zapato deportivo porque chuta muy fuerte y cuando se chuta muy fuerte el balón corre" (João M.)

"Gustanme moito as botas de bombeiro porque molan moito e pesan moito e a min gustanme moito as cousas que pesan" (Martín C.)

"Un zapato serviríame de caixa para meter cousas dentro" (Anxo B.)

"Usaría os zapatos de pendientes para estar guapa" (Sofía H.)

Algunos de esos deseos, sueños, imaginaciones (globo, nubes, cajas, pendientes...) nos servirían de punto de partida para plasmar plástica-mente lo que habían expresado oralmente u observado.

Para completar el proceso, quisimos darles visibilidad a través de una exposición. Nos sirvió para ello, la interpretación colectiva del cuadro de Salvador Dalí "Carne de gallina inaugural", recreando ese paseo de sus huellas por las nubes o el viaje al sol... Una vez más sus "opiniones artísticas" se tuvieron en cuenta y ¡mereció la pena!

Fotos n. 27: Representación plástica de los sueños y deseos

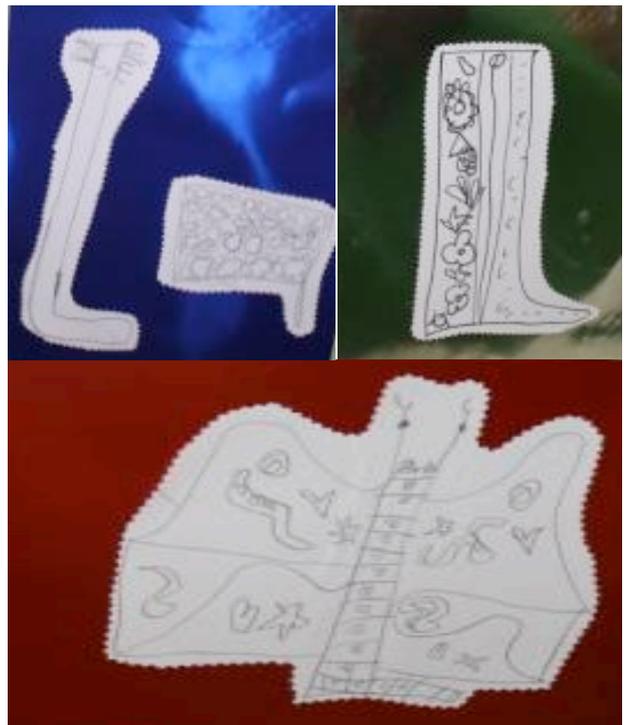
Fotos n. 28: Interpretación colectiva de la obra de Dalí

Y...llegó el momento de las transformaciones

A lo largo de las diferentes sesiones y después de recoger sus observaciones y comentarios, cuando les propusimos la idea de qué hacer con los zapatos, la respuesta no se hizo esperar. Nosotras queríamos que los pintaran...y ellos nos lo corroboraron. Querían, pedían constantemente ponerse manos a la obra y comenzamos la tarea.

Para organizarnos, lo primero que hicimos fue escoger el material que les íbamos a proponer y como se iban a organizar. El material sería un material variado, motivador y colorido: témpera líquida, cintas, pompones de diferentes tamaños, tapas de botes diferentes, botones, puntillas, lanas, flores de plástico, purpurina, pegatinas con formas y brillantes. Por otra parte, decidimos que tendrían la oportunidad de trabajar de diferentes formas: individualmente, por parejas y en pequeño grupo. Así se lo dijimos.

Organizamos las parejas y le propusimos que tenían que escoger un zapato para empezar a transformarlo en lo que ellos quisieran. Antes de hacerlo tenían que pensar en que querían transformarlo: dibujarlo, hacer un boceto en papel, como los grandes artistas. Les dejamos unos minutos para pensar, recordar y después... ¡a dibujar!. Los bocetos o diseños previos los realizaron individualmente.

Fotos n. 29: Diseños realizados previamente sobre papel

Sabíamos que el primer día en que tuvieran contacto con el material sería un caos y así fue. Queríamos que lo conocieran, ¡todos lo querían todo! Poco a poco fueron calmándose y escogiendo lo que más les llamaba la atención.

Para empezar organizamos el trabajo para que lo hicieran por parejas. Escogieron un zapato y los colores de la tempera para comenzar a pintarlos. Cuando todos y todas tuvieron la oportunidad de pintar los zapatos, zapatillas, botas....y una vez que se secaron, cambiamos los grupos para que se animaran a decorarlos.

Fotos n. 30: Escribiendo el título de las obras y realizando sus obras de arte.

Este segundo momento en la transformación del calzado fue un proceso lento, pues el hecho de tener que ponerse de acuerdo para decorar el calzado elegido ocasionaba discusiones y alboroto, querían trabajar cada uno por su parte y esa no era la consigna. Les recordamos y buscamos los diseños que habían realizado con anterioridad, los motivos que tenían los zapatos que habíamos visto en las fotografías: flores, telas, rayas, animales, palos, etc. A partir de ese momento y recordándoles que la condición era ponerse de acuerdo en lo que querían hacer, se les notó el esfuerzo y en sus conversaciones se apreciaba que hablaban del motivo que habían acordado ilusionados, diciéndonos en voz alta lo que habían acordado y escogiendo el material que consideraban adecuado. Cuando querían que el material seleccionado se mantuviera en el lugar escogido, nos avisaban para que con la pistola de silicona caliente se lo pegáramos. Una vez terminada la decoración tenían que consensuar también un título y escribirlo.

Un tercer momento en todo este proceso de transformación fue la construcción de las esculturas. Con los zapatos, botas, zapatillas, etc. decoradas y secas escogimos las que estaban solo con pintura y purpurina. Formamos grupos de cuatro niños y niñas. La consigna era que con los zapatos que tenían en la mesa, tenían que tratar de realizar una construcción que se mantuviera en equilibrio. Y, como en la fase anterior, debían consensuar un título entre todos y escribirlo.

Para finalizar todo este trabajo y con el objeto de poder exponer las esculturas y los zapatos transformados, comentamos en clase cual sería la forma más adecuada de poder ponerlos ya que no teníamos en las aulas estanterías para todos. Habíamos hablado en otras ocasiones de los pedestales que tienen algunas esculturas y estatuas, por lo que al proponerles la idea de las cajas todos se apuntaron encantados.

Decidimos, y así se lo comentamos a los niños, que para que pudieran participar todos en la decoración de las cajas, utilizaríamos como modelo al artista Jackson Pollock ya que, con anterioridad, habíamos observado sus cuadros y hablado de su técnica. Incluso,

Fotos n. 31: Esculturas colectivas realizadas con los zapatos

habíamos experimentado en el ordenador con un software especial para realizar cuadros por chorreo de pintura de colores. Como estaban muy motivados para realizar esa técnica pero no era demasiado viable al ser 25 alumnos/as por clase, llegamos a la conclusión de que pulverizando con un spray y estampando con esponjas conseguiríamos un efecto similar al que pretendíamos y podíamos participar todos incluso las dos clase juntas.

Fotos n. 32: Niños y niñas estampando y pulverizando pintura sobre las cajas

añadida ya que la palabra es un elemento intangible, una idea mental. Así que, sin poder escaparnos de aquello que las palabras nos dicen, iniciamos nuestro recorrido transformándolas en lo que nosotros queremos que expresen.

Objetivos de la experiencia

- Conocer nuevas formas de expresión.
- Desarrollar la sensibilidad estética a través de la obra de distintos artistas contemporáneos.
- Disfrutar con las posibilidades de expresarnos por medio del lenguaje artístico.
- Percibir la palabra como elemento esencial para la vida.
- Mejorar la producción de mensajes orales que les permitan mostrar sus ideas y emociones de forma más clara y precisa.
- Participar en actividades colectivas, valorando el punto de vista de los demás y siendo capaces de tomar decisiones consensuadas.

Primeras actividades

Como inicio, solicitamos de las familias distintos soportes de palabras. La respuesta fue inmediata. Así recibimos todo tipo de revistas, folletos, catálogos, periódicos... Este pequeño caos fue fundamental y constituyó el pistoletazo de salida de todo lo que aconteció después. Visualmente, hay una zona del aula que está "inundada" de papel.

Iniciamos una primera clasificación: revistas de moda, de juguetes, catálogos de viaje, del supermercado... y de alguna manera nos vamos apropiando del material.

Comenzamos a recortar palabras y seleccionar las que nos gustan.

También observamos y comentamos la obra de los artistas ya mencionados en este artículo. Nos ponemos en su lugar, hablamos de las intenciones, materiales, sensaciones de los artistas y, también, de las nuestras como espectadores. Nos detenemos en autores que

Creciendo al pié de la letra. 5 años

Premisas

Para el alumnado del último curso de Educación Infantil (5 y 6 años) las palabras adquieren una gran fuerza puesto que a esta edad es cuando se asoman a la lectura convencional y comienzan a descifrar palabras y pequeños textos. El gran reto que se nos presenta es que el alumno consiga ver cómo la palabra, más allá de la relación significante-significado, puede ser tratada como un elemento de creación y de comunicación no sólo textual, sino artística.

Por otra parte, la observación, manipulación, clasificación, etc., en tanto que tareas fundamentales propias del trabajo en estas edades en que el alumno se mueve en el mundo de lo concreto, suponen una dificultad

introducen la palabra en sus obras plásticas: Richard Long, Tapiés, Joan Miró, Hannah Höch...

Realizamos en equipos pequeños nuestras primeras obras con las palabras. Sólo 1 consigna: que exista un consenso en el resultado final entre los integrantes del grupo.

Fotos n. 33: Primeras experiencias de arte y palabra

Paralelamente, comenzamos una serie de actividades orales que nos ayudaran a ver las palabras desde la emoción y la expresión. En asamblea, reflexionamos conjuntamente, realizamos juegos, imaginamos cosas disparatadas. Un ejemplo: ¿qué palabra me gustaría tener debajo de la almohada? ¿Cuál es la palabra más importante para mí? Descubrimos que nuestro nombre es realmente importante asociándolo a la esencia del propio ser y sin el cual nos sentiríamos un tanto perdidos.

Desarrollo del trabajo

Preguntamos en casa el por qué de nuestro nombre y lo exponemos en el cole a los compañeros así como el mote cariñoso por el que nos llaman a veces en familia y que también nos identifica. Vamos percibiendo la fuerza que tiene el nombre propio para

situarnos en el mundo y construir nuestra propia identidad.

Tras habernos detenido un poco en la técnica del **collage** utilizada por Hannah Höch, artista alemana que utilizaba de forma magistral escritos y fotos de revistas y periódicos combinándolas de forma muy distinta a como habían sido publicadas, tratamos de emularla con 2 actividades distintas:

1. Un autorretrato que realizamos componiendo a modo de collage nuestro nombre, con imágenes que escogemos y que dicen cómo somos, pero también hablan de las personas y cosas que nos gustan y nos importan.

Fotos n.34: Collage sobre el nombre propio

2. Un segundo collage con las palabras o expresiones que son propias o exclusivas de nuestra familia (cuadro nº 5) y que funcionan como refuerzo del vínculo familiar y por tanto ayudan a conocernos mejor. En este caso

tratamos de jugar con el sentido literal y el figurado de estas expresiones populares.

Algunas frases hechas aportadas por las familias

Na fura de diante (querer ser siempre el primero)

Mamar e morder non pode ser (imposible hacer 2 cosas al tiempo)

Festa rachada (fiesta total)

Vas levar unha piña nun ollo! (te voy a dar un azote!)

Continuamos con intensas asambleas en torno a la palabra y a lo que significa en nuestras vidas. Se lanzan preguntas como: ¿qué pasaría si no existiesen las palabras?, y ¿si costasen dinero? Las respuestas y razonamientos que cada alumno aporta comienzan a crear una atmósfera en la que el pensamiento colectivo va de las respuestas más obvias a otras mucho más complejas y elaboradas.

¿QUÉ PASARÍA SI NO EXISTIESEN LAS PALABRAS?

Resp.1: no hablaríamos

Resp.10: No podríamos pensar, ni escribir ni leer

Resp.12: Si no existieran no podríamos recordarlas

Resp.17: Nosotros somos niños y la palabra niño no existiría. Entonces, ¿quien nos conocería ?

Resp.21: Si no hay palabras no existirían las palabras pero sí las cosas

Cuadro nº 6: Extracto de una conversación colectiva

Nos apoyamos también en la lectura de distintos cuentos que utilizamos como “cuentos para pensar”:

- El ladrón de palabras. Ed. Edelvives.
- La gran fábrica de las palabras. Ed. Sleepyslaps.
- La coleccionista de palabras. Ed. Cuento de luz
- Chispas y cascabeles. Un libro sobre las palabras. Bárbara Fiore Editora

Surge la idea de regalar palabras que nos hagan reír, soñar, jugar, en definitiva, que nos gusten y queramos compartir con los demás. Cada uno escoge junto con su familia, tres “palabras preciosas” para regalar, en el cole. Las vamos recogiendo en una bolsita especial y decidimos colocarlas a modo de cartel anunciador por los pasillos de todo el colegio, previa explicación en cada aula, para que todo el que quiera se lleve una palabra de regalo.

Fotos n. 35: Creamos collages como Hannah Höch

Fotos n. 36: Regalamos palabras

La exposición

Entre las razones que nos llevan a realizar una exposición colectiva como actividad final nos gustaría destacar las siguientes:

- Una exposición nos lleva del interior, un tanto experimental, del aula a la esfera de lo real. Nos da la oportunidad de comunicar la energía y los deseos de vivir que hemos puesto en este trabajo.
- Posibilita el compartir un mundo que hasta el momento sólo nos pertenecía a nosotros y que se ve ahora redimensionado y completado por la mirada del espectador.
- Por último, una exposición nos ofrece experiencias artísticas que nos permiten experimentar y de alguna manera desatar nuestra creatividad.

Para preparar la exposición y darle forma nos planteamos una serie de preguntas: ¿qué queremos transmitir?, ¿qué materiales queremos usar?, ¿trabajaremos individualmente, en grupo...?

La conclusión más importante de este trabajo que es que las palabras nos ayudan a entender mejor las cosas, lo que nos pasa, lo que le pasa a los otros..., en definitiva el mundo. Queremos utilizar, por tanto, esas palabras importantes que hemos escogido con muy distintos criterios y que nos han acompañado a lo largo de este tiempo de vida (¡nada menos que 6 años!) para a través de ellas mostrarnos a nosotros mismos y nuestra evolución. De ahí nacen nuestros árboles de las palabras.

Fotos n.37: Creando los arboles de las palabras con las que nos sentimos identificados

CONCLUSIONES

Después de finalizado todo el trabajo en el aula y con la exposición pública también terminada, realizamos una primera valoración conjunta, que en principio resultó muy positiva aun cuando no entramos en detalles. Con posteridad y con la distancia que permite realizar una valoración más precisa y reflexiva, observamos que aunque los aspectos positivos son más que los negativos, éstos debemos tenerlos en cuenta para mejorar en posteriores trabajos conjuntos.

Entre los aspectos positivos que destacamos en la puesta en marcha de este proyecto, tanto desde el punto de vista nuestro como desde el punto de vista de los niños y niñas, son:

- Por nuestra parte que fuéramos capaces de llevar a cabo en común un proyecto que implicó a todas las unidades de infantil: organizar y programar

conjuntamente, cuando en este centro no se estaba acostumbrado.

- Coordinar este proyecto con un tema común ya que cada nivel tuvo que adaptarlo a sus necesidades y alumnado, haciendo que este proceso de coordinación resultara en principio mucho más difícil y, por consiguiente, el resultado mucho más gratificante.
- La satisfacción que experimentó nuestro alumnado cuando vieron que sus obras creadas fueron expuestas en una gran exposición y fue visitada tanto por los profesores del centro, el alumnado de otros niveles, como por sus familias.
- El interés mostrado por nuestro alumnado en la realización de las obras y el grado de compromiso y responsabilidad que adquirieron cuando estaban pintando, adornando y creando sus obras.
- La interacción entre iguales, con los compañeros/as de las distintas aulas y niveles
- Reafirmar que no existen temas “prohibidos” para el alumnado de educación infantil. Estos pueden acercarse y abarcar todos los campos que nosotras queramos, siempre y cuando la actividad y los objetivos estén adaptados a su edad.
- La importancia que este tipo de proyectos tiene para poder trabajar y desarrollar todos los lenguajes que los niños/as poseen. Pero para que salga bien hay que dedicarles un tiempo y un espacio en el aula. Buscar ese tiempo y espacio para escucharles, mostrarles buenos modelos y dejarles que se expresen.
- El arte contemporáneo es un recurso ideal para dejar que nuestro alumnado exteriorice sus sentimientos, emociones y deseos.

Foto n. 38. La exposición

Artículo concluido 20 de octubre de 2013

Cita del artículo:

Garabal,A., Castelao, M.E. Pato, D. Ursa, P y Vazquez, M.D. (2013): Con AR de Arte. Recorridos. RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil),Vol.2(3),pp. 235-262. Publicado en <http://www.reladei.net>

Acerca de las autoras

Antonia Garabal Sánchez

CEIP Monte dos Postes (Tutora del grupo de 4 años)

Consellería de Educación, Xunta de Galicia, España

Mail: agarabal@edu.xunta.es

Profesora de Educación Infantil desde 1983 Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad Docencia y Diploma Estudios Avanzados (DEA) por la USC. Asesora de formación del profesorado de Educación Infantil durante los años 2006-2011 en el Centro de Formación y Recursos de Santiago de Compostela de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Miembro fundador de la Asociación Galega de Mestres/as de Educación Infantil (AGAMEI) y con experiencia en coordinar y participar en varios grupos de trabajo y seminarios permanentes, así como relatora en diversas actividades de formación del profesorado e innovación educativa.

Mª Dolores Vázquez Camino

CEIP Monte dos Postes (Tutora del grupo de 4 años)

Consellería de Educación, Xunta de Galicia, España

Mail: madol@edu.xunta.es

Diplomada en Educación Infantil por la Escuela de Magisterio de Santiago de Compostela. Lleva 28 años de experiencia educativa, impartiendo clase en Educación Infantil. En la actualidad desempeña su trabajo como profesora de Educación Infantil en el C.E.I.P. Monte dos Postes en Santiago de Compostela. También tiene experiencia participando en varios grupos de trabajo de Innovación Educativa, obteniendo con algunos de sus trabajos premios relacionados con la ciencia en el ámbito de la Educación Infantil. Relatora en diversos cursos de formación del profesorado de Educación Infantil.

Dolores del Pilar Pato Gándaras

CEIP Monte dos Postes (Tutora del grupo de 3 años)

Consellería de Educación, Xunta de Galicia, España

Mail: patogandaras@edu.xunta.es

Profesora de Educación Infantil desde 1997. Diplomada en Magisterio, especialidad en Educación Infantil. Experiencia en coordinar y participar en varios grupos de trabajo y seminarios permanentes, así como relatora en diversas actividades de formación del profesorado e innovación educativa. En la actualidad, profesora de Educación Infantil Monte dos Postes de Santiago de Compostela.

Laura Paz Urso

CEIP Monte dos Postes (Tutora del grupo de 3 años)

Consellería de Educación, Xunta de Galicia, España

Mail: lauradeviya@hotmail.com

Diplomada en Magisterio, especialidad de Educación Infantil. Experiencia como profesora de educación Infantil en distintos centros de la Comunidad Autónoma de Galicia desde el año 2010. En la actualidad es profesora de Educación Infantil en el colegio Monte dos Postes

Mª Esther Castelao Balboa

CEIP Monte dos Postes (Tutora del grupo de 5 años)

Consellería de Educación, Xunta de Galicia, España

Mail: ecastelao@edu.xunta.es

Licenciada en Ciencias de la Educación por la USC. Profesora de Educación Infantil desde hace más de 20 años e integrante de grupos de trabajo de innovación e investigación educativa.