

TFG

EL DIBUJO INFANTIL

QUÉ OCURRE PARA QUE LOS NIÑOS PIERDAN SUS HABILIDADES CREATIVAS INNATAS

Presentado por Graciella Giner García

Tutor: Alejandro Rodríguez León

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2018-2019

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

La idea de realizar este proyecto surge a raíz de mi experiencia como madre, lo que me llevó a darme cuenta de una de las características del ser humano más apreciadas por mí artísticamente, la expresividad.

A partir de este momento, aparece la idea de impartir un curso de dibujo, pintura y expresión para niños donde los alumnos realizan trabajos que para mí resultan realmente significativos e hicieron que me planteara qué ocurre en la educación plástica durante la escolaridad obligatoria.

Así pues, después de una investigación sobre la educación, intentaré explicar cómo se podría potenciar la creatividad en las aulas o cómo podríamos dejar que los niños se expresasen por medio del dibujo y la pintura.

Por otro lado, voy a mostrar, una serie de pinturas abstractas realizadas por niños entre 2 y 5 años donde prevalece el proceso ante el resultado, principalmente porque los niños de esa edad, cuando dibujan no le dan importancia al resultado, ya que no distinguen, por la carencia de prejuicios, entre lo que está bien o mal ejecutado, pero la pintura expresiva no pretende enseñar una buena o mala ejecución, tan solo disfrutar de la actividad, además de pretender transmitir sentimiento.

Finalmente mostraré, el montaje de una exposición colectiva, en concreto las pinturas de mis alumnos, de los cursos o talleres que se realizan gracias a la asociación cultural La Pedrera en el municipio de Rocafort.

El presente documento describe el proceso de creación artística de mis alumnos y proporciona la información necesaria para comprender mi investigación.

The idea of making this project arises from my experience as a mother, which led me to realize one of the characteristics of the human being most valued by my artistically, expressiveness.

From this moment, the idea of teaching a course of drawing, painting and expression for children arises where students perform works that for me are really significant and made me think about what happens in plastic education during compulsory schooling.

So, after a research on education, I will try to explain how creativity could be enhanced in the classroom or how we could let children express themselves through drawing and painting.

On the other hand, I will show, a series of abstract paintings made by children between 2 and 5 years where the process prevails before the result,

mainly because children when they draw do not give importance to the result since they do not distinguish, due to the lack of prejudices, between what is well or poorly executed, but expressive painting does not intend to teach a good or bad performance, just enjoy the activity, in addition to pretending to convey feeling.

Finally I will show the assembly of a collective exhibition, in particular the paintings of my students, of the courses or workshops that take place thanks to the cultural association La Pedrera in the municipality of Rocafort.

PALABRAS CLAVE

Expresividad, educación, creatividad, proceso, intuición innata, pintura.

Expressivity, education, creativity, process, innate intuition, painting.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradecer a mi profesor, tutor, maestro, Alejandro Rodríguez León, al que admiro por no tener miedo de enseñar lo que nadie te enseña, por su dedicación, esfuerzo y confianza en mí a la hora de realizar este trabajo.

También agradecer a la UPV en concreto la facultad de San Carles por la oportunidad de realizar este proyecto que tanto a aportado a mi vida artística, profesional pero sobre todo personal, me ha ayudado a comprenderme mejor, a buscar mi esencia, a entender por qué me ha costado tanto llegar a donde estoy pero sobre todo a las ganas de intentar cambiar la educación actual.

Y sin olvidar agradecer a mis hijas, Gretel y Vilma, a Julieta, Alejandra, Maya, Ilai, Noam, Julia y Sofía, a Carola, por darme la idea, a Tati, por la ayuda para poder realizar el taller, a Paco por las recomendaciones y la confianza en mí, también darle las gracias a Novi por la orientación psicológica que tanto me ha aportado y por supuesto a Luis por su apoyo, ayuda e inspiración.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	5
2.1. ESTRUCTURACIÓN DEL CUERPO DE LA MEMORIA...	9
3. UNA MIRADA DIFERENTE: VERACIDAD EN LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS.....	9
3.1. FUENTES DE INSPIRACIÓN.....	9
3.1.1. <i>Referentes bibliográficos.....</i>	9
3.2. EL ORIGEN.....	10
3.3. LA CREATIVIDAD.....	11
3.3.1. <i>Actitudes ante la creatividad.....</i>	12
3.3.2. <i>Los asesinos de la creatividad infantil.....</i>	13
3.4. LA MALA EDUCACIÓN.....	15
3.4.1. <i>Educación artística.....</i>	16
3.4.1.1. Aportación del arte al desarrollo del niño.....	16
3.4.1.2. ¿Por qué el arte es bueno para el aprendizaje en los niños/as?.....	18
3.4.2. <i>Arte Expresivo.....</i>	20
3.4.3. <i>Por qué dejamos de dibujar.....</i>	21
3.4.4. <i>Cambiamos la educación desde abajo.....</i>	24
3.4.4.1. ¿Como se puede enseñar una materia tan subjetiva como las artes plásticas?.....	24
3.5. DIBUJOS, PINTURAS.....	30
3.5.1. <i>Trabajos individuales.....</i>	31
3.5.1.1. NOAM.....	31
3.5.1.2. GRETEL.....	32
3.5.1.3. JULIETA.....	33
3.5.1.4. JULIA.....	34
3.5.1.5. MAYA.....	35
3.5.1.6. ILAI.....	36
3.5.1.7. SOFÍA.....	37
3.5.2. <i>Trabajos en grupo.....</i>	38
3.5.3. <i>Exposición.....</i>	44
4. CONCLUSIONES.....	51
5. BIBLIOGRAFÍA.....	53
6. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	55

1. INTRODUCCIÓN

Por circunstancias personales, decido impartir un curso o taller de dibujo, pintura y **expresión** para niños utilizando los conocimientos aprendidos en mi último curso con la asignatura Dibujo y Expresión impartida por Alejandro Rodríguez León. En esta asignatura aprendí una metodología de dibujo que no había visto ni me habían enseñado en todo el grado. Fue una de las asignaturas que más me llenó porque me sentí completamente identificada con la enseñanza y con el aprendizaje significativo¹ además que descubrí el arte desde otro punto de vista así como mi capacidad de expresión mediante herramientas resolutivas diferentes a las convencionales.

Me parece oportuno decir que mi estudio ha sido posterior al curso de pintura realizado con mi propia **intuición**, sin saber que habían existido tantos estudiosos, psicólogos, pedagogos, artistas, etc.... que se han interesado por los dibujos de los niños durante siglos.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

- Los **objetivos** de este proyecto son:

1- Relacionar activamente los dibujos de los niños con la educación plástica.

2- Iniciar una investigación donde pueda recopilar toda esta experiencia artística y pedagógica

- **Metodología:**

Partiendo de la base que es la primera vez que me dedico a la enseñanza sin haber realizado estudios o haber recibido ningún tipo de aprendizaje, el taller o curso de dibujo, pintura y expresión que comienzo a impartir, consiste en aplicar algunas pautas aprendidas con Alejandro Rodríguez pero con niños de 2 a 5 años. Me baso en los objetivos y en el programa de la asignatura realizando un cartel y un díptico. Contacto con la concejala de cultura del pueblo donde vivo, Rocafort, y por medio de la asociación

¹El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. (David Ausubel, 1983)

²Honoré de Balzac, 2009, Pag.25

**CURS DE DIBUIX,
PINTURA I EXPRESSIÓ
PER A XIQUETS
(2017-2018)**

Fig. 1.

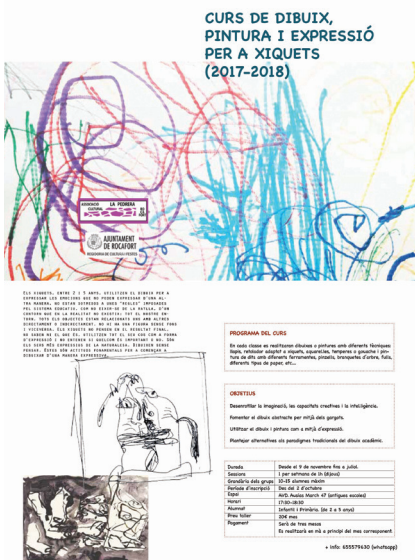

Fig. 2.

PROGRAMACIÓ GENERAL	
ACTIVITAT	CURS DE DIBUIX, PINTURA I EXPRESSIÓ
DESCRIPCIÓ	En cada classe es realitzaran dibuixos o pintures amb diferents tècniques: guix, rotulador adaptat a xiquets, aquarel·les, temperes o gouache i pintura de dits amb diferents formats, pinzells, esponjues d'aire, folla, còdorns i tipus de paper, etc.
OBJETIUS GENERALS	Desenvolupar la imaginació, les capacitats creatives i la intel·ligència. Fomentar el dibuix abstracte per mitjà dels grups. Utilitzar el dibuix i pintura com a mitjà d'expressió. Plantejar alternatives als paradigmes tradicionals del dibuix acadèmic.
OBJETIUS PER UNITATS	
U1	FABRICACIÓ D'UNA CARPETA PER A GUARDAR ELS TREBALLS DEL CURS
U2	L'ALFABET GRÀFIC
U3	DIBUIX AMB LLAPIS
U4	EL COLOR
U5	COMBINACIÓ LLAPIS AMB COLOR
U6	SENSACIONS
U7	ACUARELA 1 AMB PINZELL
U8	ACUARELA 2 SÓPLANT
U9	TINTA XINA AMB PINZELL
U10	TINTA XINA AMB BRANQUETES D'ARRIBRE
U11	NOGALINA AMB PINZELL
U12	NOGALINA AMB FOLLIS DE ARBRE
U13	GOUACHE AMB PINZELL
U14	GOUACHE AMB PALLETA
U15	PINTURA DE DITS
U16	BLANC I NEGRE
U17	EL ROTULADOR EN PAPER COUCHÉ
U18	EL PASTEL
U19	LES CERES
U20	TÈCNICA DEL DIPPING
U21	PREPARACIÓ PER A FER UNA EXPOSICIÓ
U22	FIN DE CURS

Fig. 3.

cultural La Pedrera, me ceden un aula en la casa de la Cultura.

A partir de ahí empiezo a impartir mis clases con 6 alumnos: Gretel 3 años, Julieta 3 años, Julia 4 años, Noam 2 años, Ilay 3 años y Maya 5 años. A mitad de curso, se matricula otra niña de 5 años, Sofía. Las clases comenzaron en noviembre de 2017.

La metodología a seguir fue la siguiente: realización de un cartel y un díptico para la promoción del curso; elaboración de un programa general del curso para seguir unas pautas que intento seguir pero trabajar con niños no es fácil y más siendo tan pequeños así que me dejo llevar por la improvisación. En la primera clase realizan unas carpetas para guardar sus trabajos. Utilizo material que tengo del grado: acuarelas, ceras, pastel, tinta china, nogalina, etc... Además de utilizar pinturas adecuadas para niños: témperas, pintura de dedos, lápices de colores, rotuladores lavables. Como soportes: papel continuo gris, continuo blanco y couché en formato de 100x70cm, reciclo los cartones de camisas que desechamos en el comercio donde trabajo y hojas de papel reciclado de dos formatos, A3 Y A4.

Antes de comenzar las clases, preparo el aula para que tengan todo el material disponible. Conforme van llegando, se sienta cada uno donde prefiere y se disponen a dibujar casi sin preguntar. Ellos saben lo que quieren pintar, yo nunca les propongo un tema. Si un día han utilizado una técnica, no volvemos a repetirla en la siguiente clase. Primero realizan un trabajo, dos o tres individuales y después con formato 100x70, un trabajo en grupo. Este les cuesta más porque siendo tan pequeños no saben compartir pero al final siempre acaban entendiéndose. No solo los pinceles o lápices forman parte de las actividades principales del taller, también las manos ya que no tienen miedo a mancharse.

Los movimientos y los gestos de la mano son expresiones del carácter de la persona en la misma medida que lo son la cara y los rasgos corporales. Una mano no se refiere únicamente a un cuerpo, sino que expresa y es continuación de un pensamiento que es preciso comprender y traducir.²

Aunque las pinturas que voy a mostrar en este trabajo sean del curso 2017/2018, en este curso 2018/2019 continué impartiendo el taller y gracias a mi investigación, he ido evolucionando con la forma de acomodar la clase. Cada vez me siento más segura de lo que hago y lo que hacen los niños y gracias al conocimiento del que desconocía, tengo las ideas más claras de lo que es mejor para fomentar la actividad creadora de los niños porque al final es lo que realmente me interesa: su **expresión**, que se expresen mediante los dibujos o la **pintura**.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Mi percepción es muy distinta desde el curso 2017/2018 al actual. Antes de mi estudio, desconocía la evolución tan progresiva en los dibujos de las edades comprendidas entre 2 y 5 años, quizá Maya de 5 años trabajaba diferente, ya que se preocupaba más por el resultado que el por el disfrute de la actividad. Pero después, me he dado cuenta de la evolución del trazo según la edad.

Lo primordial para mí es que desarrollen su capacidad creadora y se expresen mediante el dibujo y la pintura. Pero también es importante que no se frustren cuando no logran plasmar lo que tienen en su cabeza, además que intento que disfruten de la actividad, sin forzarles ni obligarles a hacer algo que no les apetece.

Factores a tener en cuenta para proporcionar un ambiente creativo en el aula:

- ***Saber que los niños dibujan y pintan para expresarse, no es una forma de hacer arte.***

Los niños no saben ni distinguen lo que son las bellas artes: no entienden de paletas de color, ni composición, ni proporciones. Por lo que dibujar o pintar para ellos es una manera de expresar lo que con palabras no pueden hacer.

- ***Comprender que mientras está realizando la actividad, para el niño es una experiencia importante.***

Los niños son seres sensibles con sentimientos y debemos hacer un esfuerzo por comprenderles y no desvalorizar sus actividades aunque carezcan de conocimientos y estén llenos de expresividad.

- ***Apreciar el esfuerzo del niño cuando consigue plasmar su propia experiencia.***

A veces pecamos de valorar todos los trabajos cuando el niño no siempre logra plasmar lo que se ha propuesto. Es fundamental interesarse por el pensamiento del niño y en cuanto lo comprendamos, actuar sobre ello para demostrarle que nos importa.

- ***Saber que la opinión de los niños de sus trabajos puede ser muy diferente a la de los adultos.***

- **Estimular el respeto de los trabajos de los compañeros.**

Es muy importante crear un ambiente de compañerismo y respeto, dándole importancia a todos los trabajos de los alumnos por igual y enseñarles a valorar el esfuerzo de todos.

Algunas actividades que les enseño son: descubrir las texturas de los materiales, las mezclas de color tanto en un recipiente como en el papel, las transparencias de cada material y cómo funciona cada uno de ellos. Les doy máxima libertad, algunos de mis alumnos empiezan a pintar con pincel pero al final acaban pintando con las manos.

Después del estudio realizado sobre los dibujos de los niños me doy cuenta de las diferencias plásticas y gráficas que existen entre los niños de 2 a 5 años . En el curso 2017/2018, lo que yo proponía era fomentar el dibujo abstracto por medio de los garabatos y aunque les daba máxima libertad de expresión, algunos de mis alumnos con edad de empezar a realizar dibujos figurativos, se esforzaban por seguir realizando garabatos que formaban un dibujo abstracto. Esto es muy interesante, porque de alguna manera me di cuenta de que Maya pretendía agradarme, sin pretenderlo, parecía que me interesaba más por los trazos de Noam de 2 años porque eran más espontáneos que por los humanoides en forma de princesa que empezaba ella a plasmar en el papel.

Sin tener conocimiento de lo que es, los niños dibujan utilizando todo el formato del soporte además de realizar **figura-fondo** sin saber tan siquiera lo que significa. Ellos utilizan todo el cuerpo con trazos gestuales y desde el **interior**, no realizan contornos.

Transcurren las clases y sin saber cuál iba a ser el resultado de ellas, realizo un esfuerzo para que mis alumnos disfruten de la actividad además de enseñarles técnicas, las mezclas de color y el alfabeto gráfico (abecedario de los signos gráficos primarios). Pero sobre todo que se lo pasen bien, el aprendizaje debe ser un juego, solo así creo que se puede aprender.

Durante el curso realizaron entre 2 y 4 dibujos individuales diarios además del trabajo en grupo.

2.1. ESTRUCTURACIÓN DE UNA MIRADA DIFERENTE: VERACIDAD EN LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS

En este apartado hablaré sobre la historia de los dibujos de los niños, la creatividad, el arte expresivo y la educación plástica. Después mostraré algunas obras de los referentes encontrados y los compararé con los dibujos que resultan más significativos, finalizando con la exposición.

3. UNA MIRADA DIFERENTE: VERACIDAD EN LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS

En este punto hablaré resumidamente sobre la historia de los dibujos de los niños y sobre mi estudio e investigación de la educación plástica actual. Además enseñaré las pinturas de mis alumnos, comparando con referentes y añadiendo características que contienen los trabajos que ni siquiera los creadores son conscientes de ello.

3.1 FUENTES DE INSPIRACIÓN

Para continuar, pues, debo hablar de las fuentes de inspiración del proyecto. Como ya he comentado en la introducción, las fuentes de inspiración que me han ayudado a realizar este proyecto han sido principalmente mis hijas porque gracias a ellas surgió la idea de realizar el taller de dibujo, pintura y expresión para niños y a partir de ahí empecé a plantearme la educación en general y la de las artes plásticas en particular.

3.1.1. Referentes bibliográficos

Sin embargo, ni los motivos, ni las fuentes, ni los referentes artísticos estaban claramente definidos aún. Mis ideas sobre el arte expresivo, los dibujos de los niños y la educación plástica actual eran ligeramente vagos, así que comencé a investigar.

Fue en este momento que, gracias a las recomendaciones bibliográficas de Alejandro Rodríguez y de amigos interesados por el tema, comencé a leer sobre lo que concierne a mi trabajo. Autores como Antonio Machón, María Acaso o Viktor Lowenfeld con *Los Dibujos de los niños*, *La Educación Plástica no son Manualidades y Desarrollo de la Capacidad creadora* han supuesto mis pilares bibliográficos básicos del estudio. *Alfabeto Gráfico, Creatividad y Aprendizaje*, *Inteligencia emocional o Educar la intuición. El desarrollo del sexto sentido* son otros de los títulos que me han ayudado a completar mi investigación, entre otros.

3.2 EL ORIGEN

Cuál fue mi sorpresa, cuando descubrí que numerosos artistas, pedagogos, psicólogos, filósofos, historiadores (sobre todo los comprometidos con el hombre y sus orígenes y su educación) habían investigado sobre los dibujos de los niños desde finales del SXIX.

Lo primero a lo que podríamos referirnos es que se agotaron los recursos creativos de las artes plásticas donde el naturalismo llega a su fin con el impresionismo. A partir de ahí, se empieza a buscar formas más creativas, más libres y espontáneas como: el arte primitivo, el arte popular y el “arte infantil” considerados salvajes.³

El pontífice del surrealismo, André Breton dijo: “es verdad que algunos artistas modernos han hecho todo lo posible para reconciliarse con el mundo de la infancia: Klee y Miró.” Este último comentaba: “cuando más dueño de mi oficio me siento[...] más vuelvo a mis primeras impresiones. Creo que al final de mi vida habré encontrado todos los valores de la infancia”⁴. Desde mi punto de vista se está refiriendo a buscar la esencia de cada uno, la esencia con la que nacemos y se va modificando conforme vamos creciendo y vamos recibiendo influencias del exterior, encontrar el niño que fuimos que actuaba o se esperaba sin tapujos.

Según mis fuentes (Antonio Machón, 2009 o el curso de arte infantil), existen diversas controversias sobre cuál fue el primer libro sobre el dibujo infantil, el más antiguo que he encontrado, en 1857 *Los elementos del dibujo* fue para el historiador Herbert Read publicado en Londres por el artista y profesor de dibujo inglés John Ruskin, la primera obra que habla del dibujo de los niños y el punto de partida de todos los estudios posteriores.

Por otro lado, la psicología experimenta un auge como ciencia a mediados del SXIX y con otros, el psicólogo W.Preyer sientan las bases de la psicología

³<https://cursodearteinfantil.club.hotmart.com>

⁴ Antonio Machón, 2009, pág.25)

evolutiva que le dará una importancia como antes no se había dado al mundo de los niños, al darse cuenta de que la infancia es una etapa trascendental del desarrollo humano.⁵

En 1927 aparece la obra *Les dessin infantin* del historiador y filósofo francés G.H. Luquet. Para él los dibujos de los niños o del hombre primitivo surgen de los realismos fortuitos o las semejanzas con los objetos de la vida real que el sujeto encuentra en sus trazados casuales (garabatos, y otros trazados abstractos).⁶

Desde entonces a nuestros días no se ha dejado de estudiar el dibujo infantil. Por su influencia en el medio educativo a lo largo de la segunda mitad del s. XX, he de señalar los de V. Lowenfeld de 1947, que se interesaba por la capacidad creativa del niño, paralelamente con su desarrollo mental y cognitivo. Propugnó un sistema educativo equilibrado orientado al desarrollo *total* del individuo, en el que, según sus palabras, “la actividad artística podría muy bien ser el elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las emociones infantiles”. (Lowenfeld, 1961)⁷. Además de valorar el proceso mismo de creación ante el resultado, algo que intento interiorizar (ya que la educación que he recibido valoraba el resultado ante todo) y transmitir a mis alumnos.

En España, cabe destacar a Víctor Masrera y Adolfo Maíllo y hasta 1970 son escasas las investigaciones y trabajos que aporten algo nuevo.⁸

Existen muchos más autores que se interesaron y continúan interesándose por los dibujos de los niños pero más allá de un análisis formal de los dibujos que detallaré más adelante, me gustaría hablar de mi estudio y reflexión sobre la educación artística actual.

3.3 LA CREATIVIDAD

Una persona creativa es capaz de ver la realidad de una forma abierta con infinitas posibilidades y también puede generar nuevas ideas. Ideas propias enlazándolas con las que ya conoce y elegir en cada momento la mezcla que más se aproxime a lo que quiere conseguir⁹. “La mente creativa es optimista, curiosa, flexible e imaginativa: acepta retos y se aleja de prejuicios; tolera la ambigüedad y sabe que todas las cosas están conectadas, que podemos aprender de todas las cosas” (Natalia Bernabeu y Andy Goldstein, 2008, pág. 33).

⁵ <https://cursodearteinfantil.club.hotmart.com>

⁷ Antonio Machón, 2009, pág.48)

⁹ Natalia Bernabeu y Andy Goldstein, 2008, pág. 33

La creatividad ha sido y es objeto de estudio de varias ciencias. La psicología psicoanalítica relaciona la creatividad con los procesos primarios del pensamiento, inconsciente e irracionales; con la conducta lúdica y la fantasía.¹⁰

La conducta lúdica y la fantasía son atributos que podemos relacionar directamente con la infancia, con los niños. ¿Esto quiere decir que todos los niños son creativos o que todas las personas nacen creativas? En mi opinión todas las personas nacen con dotes creativas.

Los niños aprenden a caminar sin ninguna comprensión intelectual del control motor que emplean. Lo que una persona sabe, o lo que ignora, puede no tener ninguna vinculación con la acción creadora. A veces se dice que hay pasos definidos hacia el proceso creador ya que uno de los primeros e importantes es la preparación. Sin embargo, es evidente que el niño crea con cualquier grado de conocimiento que posee en ese momento. El acto mismo de creación puede proporcionarle nuevos enfoques y conocimientos para desarrollar una acción en el futuro. Probablemente, la mejor preparación para crear sea la creación misma.¹¹

Cada uno de nosotros nacemos con una personalidad única, somos seres únicos, incluso los gemelos, trillizos, etc... Conforme crecemos, experimentamos vivencias únicas, pero la educación que recibimos va frenando poco a poco nuestra creatividad a consecuencia del sistema educativo. Igualmente la creatividad solo la pueden desarrollar aquellas personas que dispongan de medios o que les pongan a su alcance los medios necesarios para desarrollarla.

3.3.1 *Actitudes ante la creatividad*

Hoy en día no dejamos de renovar y actualizar nuestros conocimientos, estamos en continúa transformación buscando lo último en todo tema, por lo que desarrollar la creatividad debe estar como uno de los objetivos de la educación. Lo que ahora mismo están aprendiendo los jóvenes, cuando lleguen a ser adultos y entren en el mundo laboral, estará obsoleto, ya que cambiamos a velocidades incontrolables; por lo que la gente creativa, es decir, los que están preparados para los cambios y para generar nuevas ideas, serán necesarios para el futuro. Seres humanos con la capacidad de encontrar infinitas respuestas a una misma pregunta. La creatividad es la cualidad por la que somos capaces de tener pensamientos propios y únicos sin la copia de otros.¹²

¹⁰ Natalia Bernabeu y Andy Goldstein, 2008, pág. 58

¹¹ Viktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain, 1957, pág. 17

¹² Natalia Bernabeu y Andy Goldstein, 2008, pág. 64

Generalmente, son muchos los campos laborales en los que se habla de la necesidad de encontrar personas e ideas creativas, pero la experiencia demuestra que la creatividad no es bien recibida. El individuo que propone ideas creativas se le considera como alguien extraño que se atreve a cuestionar todo aquello que los demás consideran indiscutiblemente cierto.¹³

Los docentes que se esfuerzan por crear ambientes creativos dentro del aula, se encuentran con barreras a su alrededor. De la misma manera ocurre con los alumnos creativos ya que son considerados problemáticos y de difícil manejo. No es comprensible que los individuos considerados creativos, sean considerados extraños o incluso peligrosos por el simple hecho de proponer ideas distintas o cambios significativos en sus distintas áreas. Esto es porque cuando se trabaja creativamente, se amplía la libertad de la persona ya que los individuos creativos muestran una gran fuerza de carácter cuando la sociedad les obliga a cumplir “las normas establecidas” de una manera autoritaria.

De esta manera, si no se promueve la creatividad con la que nacemos, nos convertimos en seres humanos que repiten lo que ya existe sin aportar nada nuevo a la sociedad. Si se educara de una manera creativa a la población, seríamos librepensantes y nos revelaríamos continuamente ante el sistema actual que está lleno de desigualdades e injusticias y eso no interesa. No interesa al *poder*.

3.3.2. Los asesinos de la creatividad Infantil

Lo primero que hace un niño cuando se relaciona con el entorno que le rodea es la experimentación con sus sentidos: tocar, oler, chupar. Siente curiosidad por todas las cosas que le rodean; conforme va creciendo y comienza a desplazarse, va ampliando ese mundo, su espacio de exploración y empieza a conocer las facultades de cada material que descubre. Cuanto más rico en estímulos sea ese espacio y más libertad tenga para explorarlo, más va a desarrollar todas sus capacidades.¹⁴

Desde pequeños, la sociedad nos va alejando cada vez más de nuestros sentidos. Continuamente escuchamos al adulto decirle al niño que no toque, no se meta en la boca o no mires eso. Nuestra curiosidad se ve cada vez más limitada a espacios seguros y no nos dejan experimentar por nosotros mismos o incluso nos dan las experiencias resueltas y en consecuencia nuestra capacidad creadora va disminuyendo generación tras generación

¹³ Natalia Bernabeu y Andy Goldstein, 2008, pág. 58

¹⁴ ¹⁵ <https://cursodearteinfantil.club.hotmart.com>

porque no nos facilitan formas de potenciarla. Es importantísimo recuperar nuestra relación con los sentidos. “Además de desconfiar de nuestros sentidos, también desconfiamos de un contacto real con el ambiente y limitamos la capacidad de exploración de los niños, de llegar por sí mismos a conclusiones”. (Milagros Gerli, 2006, pág. 6).¹⁵

Los asesinos:

- ***La vigilancia u observación constante mientras trabajan ahoga el impulso creativo.***
La libertad es fundamental para que las personas podamos expresarnos sin miedos. Desde pequeños nos crean miedos que nos limitan la opinión propia, que nace de nosotros mismos, de nuestra personalidad.
- ***La evaluación persecutoria hace que los niños se preocupen más por la nota que por sentirse satisfechos de sus logros.***
El sistema educativo ejerce un gran peso porque, para poder pasar de curso, debemos evaluar los conocimientos con un número que lo único que valora es, si hemos aprendido lo que el profesor cree que debemos aprender o lo que él explica como aprendizaje, cuando el aprendizaje es mucho más complejo (explicación que terminaré en el punto 3.4.4.1.)
- ***Las recompensas o premios utilizados en exceso privan del placer de la actividad creativa.***
Es cierto que, a cuantas más cosas materiales puede acceder una persona, menos puede desarrollar la creatividad ya que lo tiene todo hecho. De la misma manera, un ser humano que no tiene cubiertas las primeras necesidades, no tiene la oportunidad de desarrollar su creatividad. En este punto también podemos hablar del *valor* del aburrimiento. Hoy en día, tenemos una tendencia a organizar las vidas de nuestros hijos con actividades continuas en las que no encuentran un momento de “no tener nada que hacer”, es importante que sepamos que los niños deben aprender a gestionarse el tiempo y si los padres se lo dan hecho, nunca sabrán cómo hacerlo. Además, en el momento en el que se encuentren sin ninguna actividad propuesta, deberán desarrollar su imaginación para no sentir el “aburrimiento”. Todo esto es un proceso que deben aprender, así desarrollarán la capacidad de creación.

- ***La competencia extrema donde no se respetan los ritmos personales.***
Cuando a un niño se le enseña a ser el mejor en todo, lo único que le enseñarás es a no valorar o respetar al que tiene al lado. Creo que lo importante es que se sientan bien con ellos mismos, de una manera individual, sin comparaciones.
- ***El exceso de control: consignas cerradas donde cualquier originalidad es un error.***
Nuestra obsesión de tenerlo todo controlado y no salirnos de nuestra zona de confort.
- ***Restringir las elecciones no fomenta la curiosidad ni la capacidad de libre elección. Hay que apoyar los intereses individuales.***
Es importante no dirigir a los niños a la hora de decidir sobre lo que quieren pintar, no sirve de nada, de esta manera lo único que podrán plasmar es algo que no forma parte de ellos.
- ***La presión, estableciendo expectativas exageradas, puede tener efectos contrarios y producir aversión por el tema.***

3.4 LA MALA EDUCACIÓN

Cuando hablamos de mala educación, en general, se entiende como la *conducta social inapropiada y desconsiderada hacia otras personas, signo de una falta de madurez psicológica y de una baja empatía*. Yo he querido referirme a mala educación cuando es incompleta porque solo se enseña una parte que concierne al ser humano o cuando no se está produciendo la educación (concepto que se entiende en el apartado 3.4.4.1.)

Muchos de nosotros, pensamos que a la hora de educar a un niño basta con darle amor o cubrir sus necesidades físicas, es cierto que son fundamentales, pero nos olvidamos de las necesidades emocionales y mentales. Pienso que la educación debe reunir todos estos componentes porque si no se puede producir una educación incompleta o *mala educación*, ya que un niño por sí solo, puede costarle mucho más tiempo o jamás llegar a desarrollar la propia sensibilidad.

La obligación de la enseñanza es cultivar y apoyar las habilidades humanas de imaginación y de empatía; sin embargo, los valores imperantes de la cultura actual tienden a disuadir la fantasía, a reprimir los sentidos y a petrificar los límites entre el mundo y el yo. En consecuencia, la enseñanza en cualquier campo creativo en nuestro tiempo tiene que comenzar cuestionando la inmutabilidad del mundo vivido y volviendo a sensibilizar los límites del yo.¹⁶

Parece que la educación que recibimos se preocupa más por lo que es útil o no para ganarse la vida que, como digo anteriormente, nos está alejando cada vez más de nuestros sentidos y el ser humano se está convirtiendo en un observador pasivo de la sociedad en vez de un constructor activo.

La educación artística es la única disciplina que realmente se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales. El arte está lleno de la riqueza de las texturas, del entusiasmo de las formas y de la profusión del color; y un niño y un adulto deben estar capacitados para encontrar placer y alegría en estas experiencias.¹⁷

3.4.1. Educación artística

La educación artística es un método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística y, por lo tanto, contribuye al desarrollo cultural y cognitivo de las personas.

3.4.1.1. Aportación del arte al desarrollo del niño

Todo lo que he encontrado sobre el arte o las actividades artísticas (música, pintura, danza o teatro) en relación con la educación en los niños es positivo y beneficioso para su desarrollo a nivel físico o motor para proporcionarle seguridad a la hora del aprendizaje de la lecto-escritura; y a nivel mental para aprender conceptos básicos y antagónicos como: la dureza, la suavidad, la claridad, la fuerza, la lentitud, la rapidez, etc..

Pero no solo eso, con el arte se ejercita la atención, la concentración, la memoria, la imaginación y la autoconfianza. Ya que el niño se da cuenta de todo lo que es capaz de hacer.

¹⁶ Juhani Pallasmaa, 2009, pág.19

¹⁷ Viktor Lowenfeld, 2009, pág. 26

Además el arte es beneficioso para el desarrollo socioemocional del niño. Él se da cuenta de las posibilidades y límites que tiene, conociéndose más como persona, lo que será determinante para su futuro. Esto es importante porque muchos padres les reflejan a sus hijos una imagen equivocada de quien son y el arte juega un papel reparador para esta imagen. Por lo tanto al arte funciona como terapéutico.

Por otro lado, el arte promueve el **trabajo en grupo** (una de las actividades de mis clases) lo que es fundamental y beneficioso para aprender a relacionarnos con la sociedad, a convivir y respetar. El dar, recibir, pedir, dirigir, compartir, etc.... Se favorece de esta manera el desarrollo moral del que habla Piaget.

La paradoja que Piaget trata de resolver (y que Durkheim no fue capaz) es cómo se desarrolla la moralidad autónoma individual en contraposición con la moral impuesta por el mundo de los adultos. El cambio principal se produce entre dos tipos de moralidad: la moral de la presión adulta, del respeto unilateral a las normas impuestas por los adultos, y la moral de la autonomía y de la cooperación, del respeto mutuo a los iguales. Este cambio es una consecuencia de las interacciones con los iguales y de las capacidades cognitivas del niño, que a su vez facilitan las relaciones sociales.¹⁸

También se desarrollan: los sentidos de los niños, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones kinestésicas, las formas y las experiencias visuales que son estimulantes para la **expresión**.

El arte también influye en la estética, *es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza*.

Por último, el arte favorece enormemente el desarrollo creador del niño, para poder ser una persona libre pensante, crítica y autocrítica, original e independiente que podrá obtener conclusiones propias de sus conocimientos, de su persona y de sus experiencias.

Es importante decir que la actividad artística con todos sus beneficios se encuentra en consonancia directa con los objetivos que plantea *Piaget* para la educación.

¹⁸ Citado por J. C. Guzmán y G. Hernández, Implicaciones educativas de seis teorías psicológicas, unam-conalce, México, 1993, p. 73.

El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca.¹⁹

3.4.1.2. *¿Por qué el arte es bueno para el aprendizaje en los niños/as?* Según el museo de arte para niños MOCHA (Oakland, California, USA)

- ***El arte estimula ambos lados del cerebro.***
El hemisferio izquierdo del cerebro controla los músculos del hemisferio derecho. Así pues cuando utilizamos una parte de nuestro cuerpo que está en la lado derecho, es el hemisferio izquierdo del cerebro el que se activa. El hemisferio izquierdo es el de la parte lógica, el habla, la escritura, la numeración, las matemáticas. Y el hemisferio derecho es el especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales como las visuales y sonoras, es decir, las artísticas y sonoras. Es fundamental que usemos ambas partes, ya que están directamente relacionadas; sin embargo, con la educación actual tan solo desarrollamos la parte izquierda del cerebro.
- ***El 33% de los niños son aprendices visuales.***
No todos los niños tiene la capacidad de aprender tan solo con leer o escuchar, existe una tercera parte que necesita de otros medios para que se produzca el aprendizaje, como por ejemplo imágenes.
- ***Hay estudios que demuestran que los niños que hacen arte leen mejor y sacan mejores notas en matemáticas y ciencias.***
- ***Los niños aprenden usando sus sentidos y el arte es ideal en este proceso.***
- ***Los niños necesitan un lugar en la escuela para expresarse.***
- ***El arte promueve la autoestima.***

¹⁹ Citado por J. C. Guzmán y G. Hernández, Implicaciones educativas de seis teorías psicológicas, unam-conalce, México, 1993, p. 73.

- *El arte estimula a los niños a prestar más atención al espacio físico que los rodea.*
- *El arte desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos.*
- *El arte estimula el desarrollo perceptivo.*
- *El arte enseña a pensar dejando finales abiertos. Representa una cultura de preguntas más que una cultura de respuestas.*
- *El arte enseña que puede haber más de una solución para un problema.*
- *El arte enseña a los niños a pensar creativamente para resolver problemas.*
- *Los niños pueden compartir y reflexionar acerca de sus trabajos de arte y aprender algo de sí mismos y del mundo en el que viven.*
- *Cuando el arte está integrado a otras materias del programa escolar, los niños se comprometen más en el proceso de aprendizaje.*
- *En el proceso de hacer arte el niño está expuesto a diferentes posibilidades, al descubrimiento, y a la libertad, de esta manera se evita caer en el control y predictibilidad de la educación convencional encontrada hoy en día.*
- *El arte nutre el alma humana. Se siente bien haciéndolo.*
- *El arte trae los recursos culturales de la comunidad dentro de la clase.*
- *El arte involucra a padres y tutores en la escuela invitándolos a participar.*

¿Por qué si el arte tiene tantos beneficios, no se le da más importancia en el sistema educativo?

3.4.2. *Arte expresivo*

Es el que manifiesta la expresión, la manifestación, la comunicación a través de un lenguaje diferente al de las palabras.

Pienso que mostrar las capacidades artísticas mediante la expresión es algo que resulta mucho más complejo cuando eres un adulto que un niño, porque el sistema está condicionado por una serie de normas, reglas y protocolos para vivir y/o convivir en sociedad y desde muy temprano debemos aprender a comportarnos de manera “antinatural”, reprimiendo nuestros actos y comportamientos naturales y en definitiva, nuestra expresividad.

Los niños nacen con un enorme potencial creativo que inhiben a medida que se hacen adultos. Esto se debe a que tanto el sistema educativo como las normas sociales dominantes promueven una reducción de la capacidad imaginativa y favorecen el conformismo y las actitudes dogmáticas.²⁰

Nadie es igual que nadie: cada uno nace con una personalidad única, cada uno tenemos una forma de actuar y/o de reaccionar ante diferentes situaciones, cada uno interpretamos la vida de diferente manera, no existe una única realidad, existen infinitas realidades, la realidad de cada uno. Entonces, ¿por qué nos enseñan los mismos métodos educativos y pretenden que los aprendamos de la misma forma? El sistema educativo actual está obsoleto, seguimos un programa que se desarrolló durante la revolución industrial cuando formaban a gente que después acabaría trabajando en una fábrica realizando trabajos mecánicos y repetitivos, dándole más importancia a la rama de las ciencias y a la memorización.

Nuestro actual sistema de educación asigna mucha importancia al aprendizaje de la correcta información acerca de hechos. En gran medida, el aprobar o no un examen o un curso, pasar al próximo, o incluso permanecer en la escuela, dependen del dominio o de la memorización de ciertos fragmentos de información, que ya conoce al maestro. De esta manera, la función de la enseñanza parecería reducirse a formar gente capaz de coleccionar partes de información y repetirla a una señal dada.²¹

²⁰ Natalia Bernabeu y Andy Goldstein, 2008, pag 64.

²¹ Viktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain, 1957, pág 15

Y ¿qué ocurre con las artes plásticas?.

“Es evidente que se necesita urgentemente un cambio educativo en lo que se refiere a la esfera sensorial para que volvamos a descubrirnos a nosotros mismos como seres físicos y mentales”. (Juahn Pallasmaa, 2012, pág 19)

La escuela no solo ha de atender al desarrollo de la lógica y la racionalidad sino también al de las emociones y los sentimientos, prestando atención a la intuición y a la creatividad del alumnado. Para ello, habrá que identificar las estrategias que ayudan a desarrollar las actitudes creativas de los individuos y prever un tiempo y un espacio en los cuales desarrollarlos.²²

La educación en general, debería tratar de estimular a los alumnos y alumnas para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para que desarrollen los conceptos que expresen sus sentimientos, sus emociones y su propia sensibilidad estética. El educador de plástica debería comprender que lo realmente importante, no es lograr que el niño aprenda las respuestas que satisfagan a los adultos, sino que logre **su propia respuesta**. El proceso de creación involucra la incorporación del yo a la actividad que se realiza. La expresión del sí mismo, llamada autoexpresión, no significa que haya que expresar un conjunto de emociones descontroladas a la hora de construir formas, sino que da una salida a los sentimientos y pensamientos del individuo, según el determinado nivel de su desarrollo o momento de su vida.²³

Por otro lado, “el principal problema en el sistema educativo es que el profesor novel cuando tiene que dar clase por primera vez, reproduce de forma inmediata las metodologías con las que él mismo ha sido formado, metodologías con las que no está ni ha estado de acuerdo” (María Acaso, 2009).

3.4.3. *Por qué dejamos de dibujar*

En 1958, en el congreso de los Profesores de Dibujo de Praga, se constató que los niños pequeños crean obras plásticas de modo espontáneo, y gracias a esto se inició el reconocimiento del arte infantil. Fue uno de los detonantes que desconcertó a todos los profesores de Dibujo. Si el niño practica con soltura la materia, ¿cómo se puede plantear un aprendizaje al

²² Natalia Bernabeu y Andy Goldstein, 2008, pág. 33

²³ <https://cursodearteinfantil.club.hotmart.com>

alumnado? Desde entonces, existen dos vertientes de enseñanza, una la de copia o mimesis de modelo y otra, la de dejando total libertad al alumnado. (Carmen Díaz Jiménez, 1993, pág 254)

Desde pequeños usamos el dibujo como medio de expresión, es una actividad que a los niños les fascina, les ayuda a expresar lo que con palabras no saben o no pueden. Entonces, ¿por qué conforme vamos creciendo, dejamos de hacerlo? El sistema educativo es uno de los grandes responsables.²⁴

El niño comienza a realizar sus primeros garabatos a partir del año, para él es un descubrimiento que le fascina, incluso podría pintar una pared entera si el adulto se descuida. Para ellos “dibujar es una actividad motora espontánea y a la vez compleja, que forma parte intrínseca de su desarrollo personal”.²⁵

El niño va experimentando el placer del movimiento con el proceso del garabateo. El progresivo dominio del movimiento implica la maduración de su capacidad psicomotora y marca su desarrollo tanto en el plano intelectual como afectivo.²⁶

Esta evolución que experimenta, también resulta cognitiva. Hacia los dos años, el niño ya es capaz de combinar signos gráficos primarios, como los círculos o las líneas, creando formas. Hacia los tres años comienza a realizar retratos o los llamados humanoides. A partir de los tres hasta los seis, su trazo comienza a ser más estable y se aventura en la representación de la realidad que lo envuelve. De los seis a los diez maneja el lápiz con destreza. Y a partir de los diez, sus posibilidades expresivas son enormes. Pero es en este periodo cuando la mayoría de los niños abandonan progresivamente la práctica del dibujo. Y muchos de ellos al convertirse en adultos probablemente dirán: **Yo no sé dibujar.**²⁷

Cuando un niño es pequeño, la sociedad acepta que dibuje mucho, es su manera de expresarse, sin embargo conforme va creciendo, tanto maestros como padres, lo consideramos accesorio. En primaria (de 6 a 12 años), el currículo está formado por diferentes áreas en las que figuran junto a lengua, naturaleza, educación física o matemáticas, la educación artística. También forma parte de las 8 competencias básicas a desarrollar entre primaria y ESO (13 a 16 años), bajo el nombre de competencia comunicativa artística y cultural. Sin embargo, si analizamos los trabajos artísticos que realizan los niños entre primero y cuarto de primaria, llegamos a la conclusión de que el dibujo en esta etapa se reduce gradualmente.²⁸

²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ <https://cursodearteinfantil.club.hotmart.com>

El sistema educativo da prioridad a unas áreas más que a otras, como las llamadas materias instrumentales, es decir lenguas y matemáticas.²⁹

Ante la confirmación de que todos los niños de pequeños dibujan y cuando llegan a adultos afirman no saber hacerlo, el pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci opina: “Está claro que sucede algo que lleva al niño a pensar que no vale la pena seguir dibujando. Es un fenómeno complejo y grave”. En la etapa de primaria viven en primera persona cómo el dibujo ya no interesa tanto a la escuela. Y muchos de los que mostraban una clara vocación hacia él, al cabo de pocos años mirando cómo se ha empobrecido su dibujo por falta de práctica creen que no saben dibujar.³⁰

“En ese periodo –resalta Tonucci– los lenguajes privilegiados, la lengua y la matemática, adquieren importancia, crecen y devienen capaces de expresar pensamientos y emociones. Mientras que el dibujo, el canto, las manualidades, permanecen infantiles porque están infravalorados, no se estimulan ni se desarrollan. Y llega un momento en que los chicos ante esa **producción pobre** dicen ‘no sé dibujar’, ‘desentono’, ‘no sé hacer nada con las manos’. Ese día es una derrota educativa”.³¹

Un aspecto en el que coinciden distintos docentes y pedagogos es en la importancia de no corregir al niño pequeño cuando dibuja, aunque a un cuerpo humano le falten los brazos o en un paisaje la tierra flote sobre el cielo. Francesco Tonucci cree que al corregirlo hacemos crecer dentro de él la conciencia de que no sabe dibujar. Al mismo tiempo, los adultos perdemos una de las pocas posibilidades de conocer el pensamiento infantil, cerramos una preciosa ventana abierta. “El dibujo es un gran recurso que debe crecer conjuntamente con el resto de lenguajes para poder acompañar la comunicación, la expresión y la reflexión a lo largo de toda la vida”, sostiene. Para el niño el dibujo es un medio de expresión, un lenguaje silencioso que le mantiene concentrado en su quehacer. Una fuente inagotable de expresión personal. Un lenguaje no verbal interpersonal y de relación con los amigos. Resulta habitual entre ellos el intercambio de dibujos.³²

Además con el dibujo, reafirma su personalidad, sus experiencias y su universo subjetivo y conforme crece todavía más. Supone también una plataforma comunicativa de primer orden, voluntaria o involuntaria. El niño lo que manifiesta con el dibujo es lo que con palabras no sabe decir o no sabe como expresarlo, dibuja lo que siente y experimenta. Actúa además como sublimación de la agresividad. Con el dibujo también cultiva la motivación interior, la confianza en sí mismo y su potencial creador.³³

“Cuando dibujas hay una educación de la mirada muy importante. En los primeros años la expresión surge desde el interior. Después incluye el descubrimiento del entorno”(María Vinuesa de Associació de Mestres Rosa Sensat). La llegada a la adolescencia es un momento clave. Una encrucijada. También en lo que atañe al dibujo.³⁴

Es un periodo en el cual se pasan cuentas. Con la familia, con la escuela, con la sociedad, con uno mismo. El momento en el que se comprende qué cosas de la infancia vale la pena llevarse a la edad adulta y qué cosas es mejor dejar atrás porque ya son inútiles. Y esta última es la valoración que frecuentemente se reserva al dibujo y la razón por la que se abandona.(Francesco Tonucci).³⁵

En la escuela estamos tan obsesionados por la cuestión de la operatividad, lo que es útil y lo que no lo es para ganarte la vida, que la expresión artística queda fuera. Esta idea de la utilidad ha hecho mucho daño al conjunto del sistema educativo(María Vinuesa).³⁶

Según el catedrático de Diseño Visual en la Escuela Técnica Superior (ETH) de Zurich (Suiza), el quid de la cuestión reside en que “el mundo académico trata el dibujo como una disciplina artística, no como un lenguaje. A lo que se añade que para muchos lo artístico es considerado un pasatiempo”(Peter Jenny). Jenny defiende el dibujo como una forma de comunicación potente y creativa a cualquier edad. En su libro Técnicas de dibujo, editado recientemente por Gustavo Gili, sugiere sustituir la idea de hacer algo de forma correcta o incorrecta por los verbos experimentar y descubrir. Y anima a redescubrir el lenguaje del dibujo, ir “en busca de los trazos perdidos... Pues las líneas están en nuestro interior”(Gustavo Gili).³⁷

3.4.4. Cambiemos la educación desde abajo

Durante mi investigación para poder realizar este proyecto, me llenaba de ira pensando en que si mi educación artística hubiera sido como creo que debería haber sido, no hubiera empezado a plantearme iniciar mi camino y mi búsqueda por esta rama tan tarde, casi con 30 años, entonces, al tener dos hijas y pensar que a ellas les podría ocurrir lo mismo porque, la mayoría de estas investigaciones y reflexiones a las que han llegado los autores de

los libros que he leído para poder realizar este trabajo, son algunas de hace más de 10 años, incluso 20. ¿Qué ha pasado en todos estos años para que la educación artística esté prácticamente en el mismo lugar?. El proceso de cambio está presente porque existen docentes, educadores, profesores, padres que son conscientes de esto, pero va muy lento porque está ocurriendo desde abajo, desde el profesorado, en vez de desde arriba, desde el sistema educativo. Y ¿por qué no se hace nada desde arriba? (Conclusiones)

3.4.4.1. ¿Como se puede enseñar una materia tan subjetiva como las artes plásticas?

Durante mis años de estudiante pensaba que a dibujar se aprende dibujando, a pintar, se aprende pintando y cualquiera que se interese y piense que no tiene aptitudes, desde mi punto de vista era una equivocación, porque la práctica hace al maestro. Pero a día de hoy, para mí, las actividades artísticas son un medio de expresión, un medio de comunicación.

Los niños nacen con un enorme potencial creativo y una intuición innata, disfrutan dibujando o pintando o modelando y conforme se hacen mayores, como he comentado anteriormente, cada vez hay menos interesados por este tema, por todas las razones que he explicado en puntos anteriores, además la opinión del tutor, maestro o simplemente el que tienes al lado, es otra de las causas que también influye, pero no siempre estás inspirado, no siempre nos encontramos en un estado de *flujo*³⁸, lo que es fundamental encontrar para dejar de pensar en como va a quedar ese dibujo, pintura o pequeña parte de nosotros que creamos, de esta manera, solo si disfrutamos, encontraremos algo realmente significativo. ¿Y cómo se consigue esto?. Probando diferentes métodos de enseñanza, intentando conocer a todos los alumnos para saber cuál es el punto intermedio entre ellos, *si la demanda es muy inferior a su capacidad, la persona se aburre y si, por el contrario, es excesiva, termina angustiándose*. “El estado de *flujo* tiene lugar en esa delicada franja que separa el aburrimiento de la ansiedad”³⁹. Pero en todo esto, falta un factor que es fundamental para diferenciarnos unos de otros, la **creatividad**. Para ello, no solo basta con una sólida formación en el tema y dominar muchas herramientas, sino que es necesario trabajar con la persona, enseñanzas que la propicien. Durante mi enseñanza en el curso, no tuve en cuenta este factor, es verdad que pienso que los niños tienen una creatividad innata que desarrollan de manera espontánea. Por algo que no sé explicar, recuerdos días en los que mis alumnos estaban en un estado de *flujo* altamente creativo pero había otros en los que la mayoría estaba en un estado completamente contrario. Igualmente, en ningún caso, me sentía frustrada, ya que no esperaba nada concreto, simplemente disfrutar de lo

³⁸ estado de olvido de uno mismo, opuesto a la reflexión y preocupación, un estado en el que la persona, en lugar de perderse en el desasosiego, se encuentra tan absorta en la tarea que esta llevando a cabo, que desaparece toda conciencia de sí mismo y abandona hasta las más pequeñas preocupaciones de la vida cotidiana. Los momentos de “flujo” son momentos en los que el ego se halla completamente ausente. Paradójicamente, sin embargo, las personas que se hallan en este estado exhiben un control extraordinario sobre lo que están haciendo y sus respuestas se ajustan perfectamente a las exigencias cambiantes de la tarea. Y aunque el rendimiento de quienes se hallan en ese estado es extraordinario, en tales momentos las personas están completamente despreocupadas de lo que hacen y su única motivación descansa en el mero gusto de hacerlo. La esencia del “flujo” es la concentración.

³⁹ Csikszentmihalyi, 1995, pag 145

que estaba haciendo y por supuesto que ellos disfrutaran; además que no siempre estamos dispuestos a realizar una actividad y que salga todo perfecto, es decir, el factor error debe existir, para no dejar de insistir y probar. Si pensamos que somos perfectos y que todo lo que hacemos debe ser algo significativo, jamás nos arriesgaremos por miedo a que no sea así.

Y entonces, ¿qué deberían hacer primero el sistema y después los docentes para renovar la docencia con respecto a las artes plásticas?.

Lo que tengo claro, es que hay que reeplantearse de manera profunda todo lo que concierne a la enseñanza y la docencia, no solo cambiar de metodologías o incorporar nuevos recursos, sino cambiar la percepción sobre todo el proceso y dejar de obsesionarnos con los resultados. Sólomente, a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje.

Entonces, ¿qué métodos son los adecuados para enseñar hoy en día?. El cambio actual, no es como los cambios del pasado, antes nunca estuvimos en una situación parecida porque estamos sometidos a una masiva recepción de información visual, por lo tanto, “enseñar hoy en día es como dar lo que no tengo” (Elizabeth Ellsworth, 2005, pág 27)

No existe ningún método de enseñanza con la verdad absoluta. De la misma manera que en arte contemporáneo hemos asumido que el espectador termina la obra, la construye, podemos decir también, que en el contexto educativo, el estudiante termina el currículum⁴⁰ que es a la vez su constructor⁴¹. Esto es, aprendizaje significativo, del que ya hemos hablado, porque el mismo estudiante añade ideas, conceptos, problemas que pueden surgir en un currículum y él mismo va aprendiendo y añadiéndose preguntas sobre el tema en cuestión que está desarrollando. ¿Y cómo debería construir un docente el currículum?

Según reflexiona María Acaso (2009, pag 180-181)

⁴⁰es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.

1- “podemos entender como currículum como una interacción entre los estudiantes y una serie de personas a través de textos e imágenes”. (Freeman, 2006, pág. 29).

2- El currículum es una forma de representación, es un proceso en el que seleccionamos parte del conocimiento de determinado campo. Los profesores somos seres humanos y por lo tanto seleccionamos desde nuestros propios intereses y nuestras propias experiencias (intuición) *psicologizando* el currículum.

3- Un currículum es un collage, una mezcla que elaboramos a través de diferentes fuentes. El contenido está rehaciéndose continuamente, está en continua elaboración.

⁴¹María Acaso, 2009, pág. 181

4- El currículum es una producción que el docente elabora desde su experiencia creativa. Diseñamos currículum basándonos en el conocimiento que obtenemos a partir de libros, imágenes, artículos de prensa.... El currículum no es un documento donde planificamos una o varias acciones educativas, porque el propio acto de enseñar, así como el de aprender, son parte del currículum.

5- El currículum ha de hacerse de manera transparente. Hemos de transmitir a nuestros alumnos y alumnas cuáles son nuestras fuentes y por qué, cómo y para qué las hemos seleccionado. Esta transparencia convierte a nuestros alumnos y alumnas en coeditores del mismo. (mientras he cursado el grado de BBAA, he sentido que los profesores no enseñan todo lo que saben, por miedo a que los alumnos sepan más que ellos o incluso siempre he sentido que en el mundo del arte, no se revelan ciertas nociones, estrategias, descubrimientos para que el de al lado no te las copie o robe, puede que esto se deba a lo que ya hemos hablado, nos educan para repetir lo que ya existe y solo algunos son capaces de hacer cosas nuevas).

Después de esta reflexión, el currículum deja de ser un documento para convertirse en una experiencia. (María Acaso, 2009, pag. 181).

Y así, María Acaso, propone una nueva definición de currículum: "sistema de representación a través de diferentes lenguajes (oral, escrito y visual) donde se pretende generar conocimiento en un contexto educativo." (María Acaso, 2009, pág.183).

A partir de aquí, entiendo que cada profesor tiene su currículum que ha construido a lo largo de su vida como docente, por otro lado no todos somos iguales, ni nos planteamos la vida igual, ni hacemos las mismas cosas. Pero cuando nos enseñan en la escuela, pretenden que nos aprendamos las materias de la misma manera y si el alumno entiende el currículum, sacará buenas calificaciones pero si no lo entiende, sacará malas calificaciones...

Los educadores no deben plantearse la relación entre su currículum y lo que entiende el alumno como una relación que va en un solo sentido. (Ellsworth, 2005, pág. 57). Pero, ¿qué pasa cuando algo cambia en tu cabeza aunque no sea lo que el profesor quería o ni siquiera tú lo pretendías pero hizo que algo influyera en ese momento? ¿es eso educación? "Todos somos maestros, educadores, profesores, la enseñanza no solo está en el aula, está en todas partes". (Acaso, 2009, pág.).

Para aceptar que la educación sí es posible hay que aceptar que lo que enseña el profesor no es lo que el estudiante aprende porque la educación no

es una comunicación dual sino un proceso de comunicación triad, donde hay un tercer participante: el inconsciente.⁴²

Este inconsciente habla a través de los márgenes, sustituciones dobles, negaciones, olvidos, prohibiciones, sentimientos de miedo, vergüenza, placer. Vuelve con la interacción profesor-estudiante lo reprimido por una sociedad, una cultura y las vidas del individuo que ha vivido en ellas.⁴³

Entonces, **“es el estudiante el verdadero creador del currículum”**. (Acaso, 2009, pág. 185).

3.5 DIBUJOS, PINTURAS

Ver como de los garabatos de los niños va saliendo la forma organizada, es presenciar uno de los milagros de la naturaleza (Arnheim, 1979).

Para introducir el trabajo realizado por mis alumnos, debo hacer referencia al garabateo; más o menos comprende los tres primeros años de vida. Podría referirse a los primeros gestos realizados con el brazo y en consecuencia la mano, gestos o acciones cargadas ya de **expresividad** y de sentido que, aunque susceptibles de ser registradas, no son realizadas con la intención de producir una marca visible, son espontáneas. El **garabato** es la *acción* realizada con cualquier material gráfico sobre un soporte con la intención de producir una huella sobre él. El garabato es la huella o impronta perdurable resultante del garabateo.

Garabateo y garabato son, pues, conceptos y elementos indisolubles y representan los dos componentes más primarios de la actividad gráfica. El niño, no solo garabatea por el placer motor derivado de la acción sino, fundamentalmente, para ver el resultado de esa acción materializada en la superficie blanca de la hoja.

No pretendo analizar con profundidad psicológica los dibujos de mis alumnos, sí creo que es necesario hacer una introducción a lo que mayormente vamos a ver. Puedo decir con seguridad que la elección de los trabajos no ha sido al azar, en prácticamente todos recuerdo la concentración y el disfrute de los autores mientras realizaban sus pequeñas *obras*. Y la elección de la exposición no estoy segura si fue la más apropiada, de hecho, después de acabar este proyecto, seguramente hubiera elegido más trabajos.

⁴² María Acaso, 2009, pág. 185

⁴³ Ellsworth, 2005, pág. 72

A continuación, mostraré imágenes de algunos de los trabajos que he podido recopilar, individuales (2 ó 3 trabajos por alumno) y en grupo, que para

mi son significativos, con el autor, la edad en ese momento de realización (aparecerá los años que tenían, seguido del mes, separado por una coma) y un pequeño análisis formal. Además compararé algunos de los dibujos, mostrando la obra del artista referente similar encontrada al lado de las de los niños.

3.5.1 Trabajos individuales

En este punto, mi intención no es desprestigiar a los artistas referentes en los que he encontrado obras similares o que me recuerdan a los trabajos de mis alumnos. Si me gustaría explicar que jamás enseñé imágenes de las obras o los artistas, antes de realizar alguna de mis clases, de hecho, han sido encontradas después de acabar el curso. Este es el resultado de mi proyecto, con estas imágenes doy veracidad a toda la investigación. Sigo sorprendiéndome, cada vez que encuentro obras de artistas reconocidos similares a los trabajos de mis pequeños alumnos. Algunos tienen parecidos formales, otros parecidos colorísticos y otros de las dos características.

3.5.1.1. NOAM

Fig. 9. Noam. 2,08. Manchas de color superpuestas, trazados curvos y alguno circular realizando una composición casi envolvente. Acuarelas líquidas con pincel sobre papel.

Fig. 9

Fig. 10.

Fig. 10 Noam. 2,01. Trazados longitudinales, curvos, en arco, en ángulo, puntos y comas formando una composición caótica y de golpeteo. Rotuladores sobre cartón.

3.5.1.2. GRETEL

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13. Cy Twombly. Untitled. 1954

Fig. 14.

Fig. 11. Gretel. 3,05. Apoyo del pincel formando manchas circulares, con un trazado longitudinal que casi delimita la composición. Salpicado de pintura líquida espontánea. Témperas sobre papel.

Fig. 12. Gretel. 3,06. Retrato realizado con figuras geométricas simples y colores primarios. Pastel sobre papel.

Fig. 14. Gretel. 3,04. Breves rotaciones envolventes con tachaduras. Aspecto caótico. Pastel sobre papel.

Fig. 16. Gretel. 3,03. Composición de trazados y tachaduras en un medio dinámico y caótico. Búsqueda de formas geométricas. Lápices de colores y ceras.

Fig. 15. Cy Twombly. Untitled. 1969, oil-based house paint, wax crayon, lead penc. Private Collection, Munich.

Fig. 16.

3.5.1.3. JULIETA

Fig. 17.

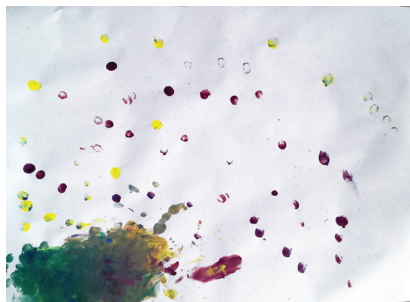

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 17. Julieta. 3,10. Trazado envolvente combinado con manchas de color. Acuarelas líquidas sobre papel.

Fig. 18-19. Julieta. 3,09. . Representación simbólica por medio de las unidades formales y enactiva por la acción del golpeo del pincel sobre el papel. Témperas sobre papel reciclado.

Fig. 21. Julieta. 3,05. Garabatos pendulares expansivos. Rotulador sobre cartón.

Fig. 20. Joan Mitchell. *FLOWER I*. 1981. Color lithograph printed from four aluminium plates Crayon on white, wove, machine mould made.

Fig. 21.

3.5.1.4. JULIA

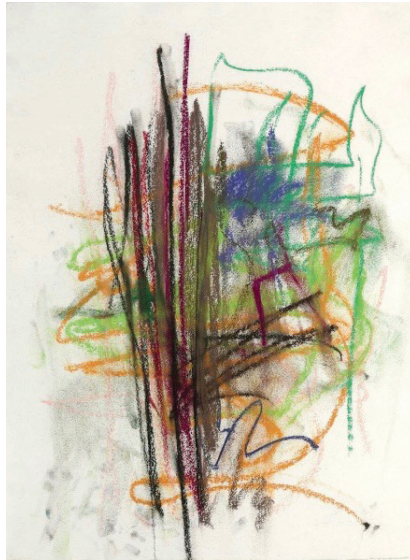

Fig. 22. Joan Mitchell. Untitled. Musée D'art Moderne, Abstract Expressionism.

Fig. 23.

Fig. 23. Julia. 5,05. . Composición de dos manchas predominantes de color, una más que la otra. Témperas sobre papel.

Fig. 25. Julia. 5,03 . Manchas de color alternadas distribuidas en toda la superficie. Acuarelas sobre papel.

Fig. 24. Cy Twombly. Untitled. 2007. Twombly foundation.

Fig. 25.

3.5.1.5. MAYA

Fig. 26.

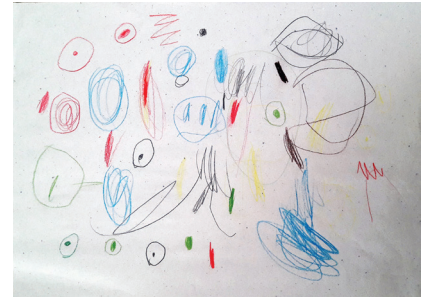

Fig. 27.

Fig. 28. Cy Twombly. *Second Voyage to Italy. Second Version.* 1962, courtesy SF MoMA.

Fig. 29. Cy Twombly. *The Italians Rome.* January, 1961.

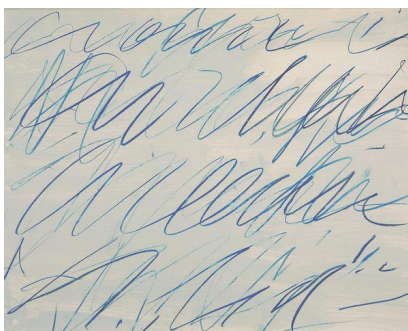

Fig. 30. Cy Twombly. *Untitled*, 1970. Oil and wax crayon on paper.

Fig. 31. Cy Twombly's. *The First Part of the Return from Parnassus*, 1961. Oil paint, lead pencil, wax crayon, colored pencil on canvas.

Fig. 26. Maya. 5,04 . Garabatos circulares expansivos, rotaciones cicloidales y quebradas. Lápices de colores sobre papel reciclado.

Fig. 27. Maya. 5,04 . Trazados circulares con puntos en el centro, tachaduras, bucles y garabatos circulares. Lápices de colores sobre papel reciclado.

3.5.1.6. ILAI

Fig. 32. Manuel Hernández Mompó.
Composición. Acuarela sobre papel. 50
x 35 cm. 1966.

Fig. 33.

Fig. 34. Manuel Hernández Mompó.
Mixed media on paper joined table.
Signed and dated 1966. 50 x 70 cm

Fig. 35.

Fig. 33. Ilai. 3,07. Composición de
formas geométricas simples. Pastel.

Fig. 35. Ilai. 3,07. Composición de
formas geométricas simples y envol-
ventes. Acuarela.

3.5.1.7. SOFÍA

Fig. 36. Joan Mitchell. *12 Hawks at 3 O'Clock*. 1960

Fig. 37.

Fig. 37. Sofía. 5,0.7 . Composición envolvente de pinceladas. Témperas.

Fig. 39. Sofía. 5,0.7 . Composición envolvente de pinceladas. Acuarelas líquidas.

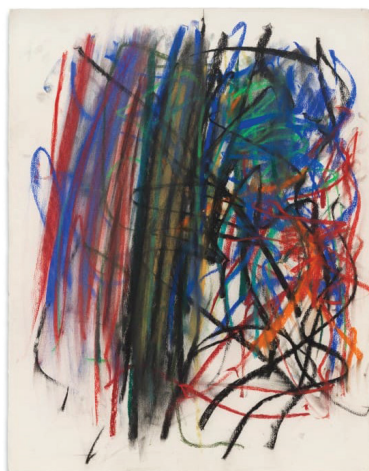

Fig. 38. Joan Mitchell. Pastel on paper, 1991. 76.2 x 59.7 Size (cm). 1991

Fig. 39.

3.5.2 Trabajos en grupo

Fig. 40.

Fig. 41. De Kooning: *Untitled XIV*. 1977

Fig 40. Julieta. 3,08; Julia. 5,03; Gretel. 3,06. Iai 3,11. Maya. 4,12. Trabajo en grupo realizado con témperas sobre papel couché. 100x70cm.

Fig. 42.

Fig. 43. Cy Twombly, Untitled. 1952.

Fig 42. Julieta. 3,05; Julia. 4,12; Gretel. 3,03. Ili. 3,8; Maya. 4,09; Noam. 2,03. Trabajo en grupo realizado con témperas sobre papel continuo blanco. 100x70cm.

Fig. 44.

Fig. 45. *People in Turmoil*. 1961 (Christiaan) Karel Appel 1921 – 2006 Dutch painter, sculptor, and poet (Cobra) Netherlands. 40.7x31.6 cm

Fig. 46. *Face In A Landscape* - Art Print by Karel Appel. 1961.

Fig 46. Julieta. 3,04; Julia. 4,11; Gretel. 3,02. Ili. 3,07; Maya. 4,08; Noam. 2,02. Trabajo en grupo realizado con témperas sobre papel couché blanco. 100x70cm.

Fig. 47.

Fig. 48. Jean Dubuffet. *Le Cours des choses - Mire G 174 (Boléro)*.
22 décembre 1983. 268x800 cm

Fig 47. Julieta. 3,05; Julia. 5; Gretel.
3,03. Ilai. 3,08; Maya. 4,09; Noam. 2,03.
Trabajo en grupo realizado con pintura de
dedos sobre papel reciclado. Díptico, cm.

Fig. 49.

Fig 49. Julieta. 3,05; Julia. 4,12; Gretel. 3,03. Trabajo en grupo realizado con pintura de dedos sobre papel couché. 100x70cm. (véase Fig. 7)

Fig. 50.

Fig 50. Julieta. 3,04; Julia. 4,11; Gretel. 3,02. Ili. 3,07; Maya. 4,08; Noam. 2,02. Trabajo en grupo realizado con témperas sobre papel continuo blanco. 100x70cm.

Fig. 51.

Fig. 52.

Fig 51-52. Julieta. 3,08; Julia. 5,03;
Gretel. 3,06. Ilai. 3,11; Maya. 5,00; Noam.
2,06. Sofía. 5,02. Imágenes del proceso.

Fig 53. Julieta. 3,08; Julia. 5,03; Gretel.
3,06. Ilai. 3,11; Maya. 5,00; Noam. 2,06.
Sofía 5,02. Trabajo en grupo realizado
con témperas sobre papel couché blanco.
100x70cm.

Fig. 53.

Fig. 54.

Fig. 55.

Fig. 56.

Fig 54-55. Julieta. 3,11; Julia. 5,06; Gretel. 3,09; Sofía 5,05. Trabajo en grupo realizado con témperas sobre papel couché blanco en el suelo con piedras pequeñas que introdujeron en el trabajo. Cuadríptico. 100x70cm. cada uno.

Fig. 57.

Fig. 58.

Fig. 59.

Fig 56. Cuadríptico. Témperas sobre couché. 100x70cm. cada uno.

3.5.3. *Exposición*

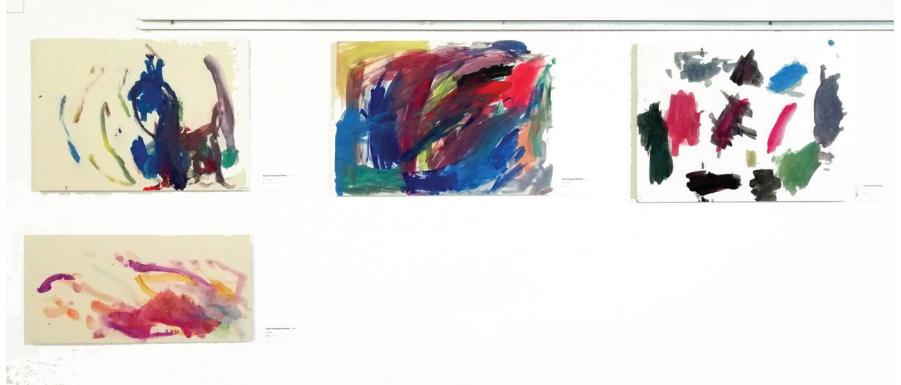

Fig. 60.

Fig. 61.

Fig. 62.

Fig. 63.

Fig. 64.

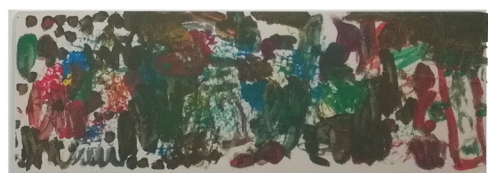

Fig. 65.

Fig. 66.

Fig. 67

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 73.

Fig. 74.

Fig. 75.

Al finalizar la exposición, los trabajos individuales fueron devueltos a cada autor y los trabajos en grupo fueron repartidos al azar.

4. CONCLUSIONES

La investigación realizada para este proyecto me ha producido cambios, en mi forma de pensar, en mi forma de educar, en mi forma de aprender pero sobre todo en mi persona y mi entorno personal. Hay un antes y un después.

Lo primero y más importante ha sido que he hecho consciente mi parte inconsciente, las vivencias y la educación que he recibido se había quedado en el inconsciente y ahora la he hecho consciente; algo que quizá tendría que haber ocurrido hace mucho más tiempo. Durante todos estos años he sido una observadora pasiva de lo que ocurría a mi alrededor. Esto ha servido para comprenderme y entenderme mejor. Este estudio me ha ayudado a interesarme por la esencia de las personas y cuál es mi función en el mundo; además de cómo funciona el mundo, algo que tenía guardado en el inconsciente. Pero al hacerlo consciente, he conseguido darme cuenta de la realidad que hay a mi alrededor. Tengo claro que estoy en contra de una sociedad llena de hipocresías, desigualdades, contrastes, donde el más poderoso es el que más capital tiene y pretende que nadie pueda alcanzarle controlando la educación que recibimos, convirtiéndonos en personas sumisas que aceptan las premisas de la autoridad, no dejando que seamos libre pensantes y podamos opinar con nuestras propias conclusiones, con nuestros propios pensamientos, como seres únicos que somos. Creo en la igualdad de oportunidades y creo en un mundo más justo para todos. Siento que he llegado a la verdad del mundo y siento que debo compartirlo y enseñarlo.

Lo segundo y fundamental ha sido que he entendido lo que es el aprendizaje significativo, conforme iba leyendo, descubría nuevos conocimientos que ataba y enlazaba con los que ya tenía, se me iluminaba la cara y se me caían las lágrimas pero sobre todo, no podía dejar de saber más. Gracias a este tipo de aprendizaje, he descubierto que soy capaz de profundizar en un tema, que a la vez contiene muchos subtemas y a su vez contiene ramificaciones y todas ellas tienen relación. No he dejado de hacerme preguntas y conforme encontraba respuestas, me surgían nuevas

preguntas. Durante toda mi vida no había sido conciente de esto, es decir, aprendía materias por separado que se quedaban como lo que son, sin aplicarlo a la vida real, por lo tanto, no se producía un aprendizaje, podría ser una memorización que se me olvidaba en el momento que dejaba de necesitarlo. Pero con este proyecto he conseguido que cambie la forma de usar mi cerebro. Con este trabajo he conseguido relacionar la educación, la psicología, la antropología, la historia e incluso la política con el arte y todo está relacionado entre sí, como en la vida real. La vida real es un todo. El mundo es un todo.

No solo eso, en el momento en el que llego a que ***es el estudiante el verdadero creador del currículum***, me doy cuenta que, efectivamente, yo como estudiante, en este proyecto, he continuado el currículum de la asignatura Dibujo y Expresión impartida por Alejandro Rodríguez León.

La educación que he recibido no tiene nada que ver con la que he descubierto, ha sido un descubrimiento que siento que debo aplicar en mi vida personal, en concreto, en mis hijas. Poco a poco voy cambiando las costumbres y patrones que he recibido y tengo instaurados, patrones que no comparto (patrones que conscientemente reprocho ante la sociedad como el machismo, el racismo pero sin embargo tenemos costumbres heredadas donde estos conceptos están bien arraigados en nuestra educación) para lograr que mis hijas se conviertan en personas únicas, como son; personas que aporten ideas nuevas a la sociedad, para que avancemos como especie. Pero no solo eso, ahora siento, que esto, que para mí ha sido un descubrimiento, lo deben saber todas las personas que están a mi alrededor, por lo pronto, siento la necesidad de contarlo, de enseñarlo.

Antes de empezar con este proyecto, cuando veía las pinturas de los niños, me preguntaba si eran obras de arte, cuando encontraba pinturas de artistas reconocidos como tal, similares a las de mis alumnos, me fascinaba, me continuaba ocurriendo, pero después de realizar el trabajo, la conclusión sobre esto es que, evidentemente los dibujos de los niños no son arte porque el arte tiene una intención y ellos no lo hacen de ese modo, dibujan o pintan espontáneamente como medio de expresión. Entonces, ¿qué ocurre con los artistas que buscan volver a ser niños?, ¿cuál es la razón o lo que motiva a los artistas para buscar su manera de expresarse como cuando eran niños? Buscan sus primeros trazos, esos trazos perdidos. Esto podría ser otra futura investigación.

Después de estas conclusiones, aparecen nuevas cuestiones. Me encuentro en un sistema donde el principal motor es el capital. Ante esta situación se me plantean varias opciones:

- Revelarme contra el sistema aunque con pocas probabilidades de éxito.
- Aceptar el sistema aunque no esté de acuerdo, pero por lo menos soy consciente. Es decir, no estoy atontada ante la realidad. Utilizar mis habilidades como negocio y entrar en el sistema aunque esté en contra.
- Consecuencia de la anterior, enseñar. Enseñar desde mi alcance para que más gente pueda ser consciente de que somos víctimas de un sistema en el que desde pequeños nos apagan la creatividad con la que nacemos para no dejar que pensemos por nosotros mismos, con nuestras propias conclusiones, nuestros propios pensamientos de nuestras propias experiencias como seres únicos que somos.

Entonces, si hubiera conseguido tener un aprendizaje significativo para conseguir conclusiones propias, en el momento de iniciar mis estudios universitarios para continuar con la inserción en el mundo laboral, hubiera sido capaz de decidir como persona creativa que soy, como el resto del mundo, lo que realmente quería hacer con mi vida profesional.

Analizando el proyecto y relacionándolo con la sociedad de hoy en día, donde hay un alto porcentaje de personas con enfermedades psíquicas como el estrés, ansiedad o depresión, encuentro una relación directa del arte como terapia. Volviendo al significado de flujo, *estado de olvido de uno mismo, opuesto a la reflexión y preocupación, un estado en el que la persona, en lugar de perderse en el desasosiego, se encuentra tan absorta en la tarea que esta llevando a cabo, que desaparece toda conciencia de sí mismo y abandona hasta las más pequeñas preocupaciones de la vida cotidiana*; recuerdo un día concreto, durante clase de pintura que estaba tan concentrada en la tarea que estaba realizando, que mi mente se quedó en blanco y no era consciente de lo que había a mi alrededor físicamente, yo en ese momento pensé que había conseguido sin pretenderlo, un estado de meditación, pero en realidad lo que estaba experimentando es el estado de *flujo*, algo que descubrí años más tarde. Por lo tanto otro beneficio que puede tener el arte si una persona continua a lo largo de su vida dibujando o pintando, tiene más posibilidades de poder alcanzar ese estado de *flujo*, el cual podría ser beneficioso para combatir enfermedades psíquicas contemporáneas, ya que te aleja de esas preocupaciones cotidianas. Este podría ser un tema para otro futuro proyecto.

Este proyecto, me ha aportado muchas cosas, pero quizá la más importante de todas ha sido, llevo 36 años cegada ante la realidad. Ahora, he conseguido, tener un aprendizaje significativo, ser librepensante, tener propias conclusiones de mi aprendizaje y mis experiencias, gracias a mi personalidad y mis pensamientos, por lo tanto he conseguido en este proyecto, ser creativa, algo que inconscientemente, llevaba buscando durante años.

Pero, a pesar de que existen numerosas publicaciones sobre este tema: sobre la educación que recibimos, sobre las artes plásticas (que solo tienen beneficios), sobre el dibujo (esa forma de expresión que un niño practica antes de escribir o incluso hablar), sobre como potenciar la creatividad y sobre que para avanzar como especie, necesitamos individuos creativos, sin embargo, hay un enorme velo negro que impide que esto cambie.

Por esto y por más cuestiones que sigo planteándome, este proyecto, por supuesto, no acaba aquí. Para mí es el principio, de otros muchos proyectos y de algo en lo que creo y pienso que es necesario expandir, es necesario cambiar el sistema educativo, es necesario que se les dé más importancia a las actividades artísticas por todo lo que he explicado en la memoria y para ello, mi objetivo, a partir de aquí, es cambiar la educación, desde mi alcance.

5. BIBLIOGRAFÍA

Hotmart. (2019). *Curso de arte infantil*. Consultada el 13 de febrero de 2019, en <https://cursodearteinfantil.club.hotmart.com/lesson/Or48Vdz07R/>

Redes.(2011). *El sistema educativo es anacrónico*. Consultada el 23 de octubre de 2018, en <http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-sistema-educativo-anacronico/1044110/>

TEDx Talks. (2015). *¿Cómo cambiar el paisaje de la educación?*. Consultada el 17 de febrero de 2019, en <https://www.youtube.com/watch?v=ZFWG8zBmUXM>

Milagros Guerli. (2006). *La importancia del desarrollo de la capacidad creadora en el niño*. Consultada el 11 de abril de 2019, en <https://didacticadelaexpresionplastica.files.wordpress.com/2015/08/la-importancia-del-desarrollo-de-la-capacidad-creadora-en-el-nic3b1o.pdf>

ACASO, María.(2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Catarata.

BERNABEU, Natalia y GOLDSTEIN, Andy. (2009). *Creatividad y aprendizaje. El juego como herramienta pedagógica*. Madrid : Ediciones Narcea S.A.

DE BONO, Edward. (1986). *El pensamiento lateral. Manual de creatividad*. Madrid: Ediciones Paidós.

DÍAZ JIMÉNEZ, Carmen. (1993). *Alfabeto gráfico*. Madrid: Ediciones De la Torre.

ESPRIU, Rosa M. (2005). *El niño y la creatividad*. México DF: Editorial Trillas, S. A. de C. V.

GOLEMAN, Daniel. (1996). *Inteligencia emocional*. Barcelona: Editorial Kairos, S.A. .

HOGARTH, Robin M. (2002). *Educación la intuición. El desarrollo del sexto sentido*. Barcelona/ Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

LOWENFELD, Viktor- BRITAIN, W. Lambert. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Editorial Kapelusz S.A.

MACHÓN, Antonio. *Los dibujos de los niños*. (2009). Madrid: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.).

PALLASMAA, Juahn. (2012). *La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili.

PRIETO, Mª Dolores/ LÓPEZ MARTÍNEZ, Olivia y FERRÁNDIZ GARCÍA, Carmen. (2003). *La creatividad en el contexto escolar. Estrategias para favorecerlas*. Madrid: Ediciones Pirámide.

6. ÍNDICE DE IMÁGENES

Pág. 6.

- Fig. 1. Cartel del curso de dibujo, pintura y expresión.
- Fig. 2. Dítico del curso de dibujo, pintura y expresión.
- Fig. 3. Programación general del curso de dibujo, pintura y expresión.

Pág. 7.

- Fig. 4. Alumnos realizando acuarelas individuales.
- Fig. 5. Julieta utilizando sus manos pintando con témperas.
- Fig. 6. Trabajo en grupo, Julia y Julieta.
- Fig. 7. Trabajo en grupo, Maya, Sofía y Noam.
- Fig. 8. Trabajo en grupo, Julia, Sofía, Julieta y Gretel.

Pág. 29.

- Fig. 9. Acuarela abstracta.
- Fig. 10. Garabatos.

Pág. 30.

- Fig. 11. Pintura abstracta manchas.
- Fig. 12. Retrato.
- Fig. 13. *Untitled*.
- Fig. 14. Garabatos.
- Fig. 15. *Untitled*.
- Fig. 16. Garabatos.

Pág. 31.

- Fig. 17. Acuarela abstracta.
- Fig. 18. Insecto.
- Fig. 19. Detalle.
- Fig. 20. *FLOWER I*.
- Fig. 21. Garabatos.

Pág. 32.

- Fig. 22. *Untitled*.
- Fig. 23. Composición abstracta manchas.
- Fig. 24. *Untitled*.
- Fig. 25. Manchas.

Pág. 33.

- Fig. 26. Garabatos.
- Fig. 27. Garabatos.

Fig. 28. *Second Voyage to Italy. Second Version.*

Fig. 29. *The Italians Rome.*

Fig. 30. *Untitled.*

Fig. 31. *The First Part of the Return from Parnassus.*

Pág. 34.

Fig. 32. Composición.

Fig. 33. Dibujo abstracto.

Fig. 34. *Untitled.*

Fig. 35. Dibujo abstracto.

Pág. 35.

Fig. 36. *12 Hawks at 3 O'Clock.*

Fig. 37. Composición abstracta envolvente.

Fig. 38. *Untitled.*

Fig. 39. Acuarela abstracta.

Pág. 36.

Fig. 40. Composición.

Fig. 41. *Untitled XIV.*

Pág. 37.

Fig. 42. Composición.

Fig. 43. *Untitled.*

Pág. 38.

Fig. 44. Trabajo en grupo.

Fig. 45. *People in Turmoil.*

Fig. 46. *Face In A Landscape.*

Pág. 39.

Fig. 47. Díptico. (1)

Fig. 48. *Le Cours des choses - Mire G 174 (Boléro).*

Pág. 40.

Fig. 49. Trabajo en grupo.

Fig. 50. Trabajo en grupo.

Pág. 41.

Fig. 51. Alumnos trabajando.

Fig. 52. Alumnos trabajando.

Fig. 53. Trabajo en grupo.

Pág. 42.

Fig. 54. Alumnos trabajando.

Fig. 55. Alumnos trabajando.

Fig. 56. Cuadríptico.

Fig. 57. Detalle.

Fig. 58. Detalle.

Fig. 59. Detalle.

Pág. 43.

Fig. 60. Trabajos individuales.

Fig. 61. Trabajos individuales.

Fig. 62. Trabajos individuales.

Fig. 63. Trabajos individuales.

Pág. 44.

Fig. 64. Cuadríptico.

Fig. 65. Díptico.

Pág. 45.

Fig. 66. Exposición sala.

Fig. 67. Exposición sala.

Pág. 46.

Fig. 68. Exposición sala.

Fig. 69. Exposición sala.

Pág. 47.

Fig. 70. Exposición colectiva sala.

Fig. 71. Exposición sala.

Pág. 48.

Fig. 72. Exposición colectiva sala.

Fig. 73. Exposición sala.

Pág. 49.

Fig. 74. Exposición sala.

Fig. 75. Exposición sala.