El tesoro de Aina Un recorrido por el arte y las emociones

Nuestra propuesta surge de la necesidad de crear entornos de aprendizaje respetuosos con el niño, vinculando la cognición y la emoción. Con el objetivo final de hacer volar su imaginación, dejando a un lado las creencias rígidas sobre las formas y expresiones artísticas, y extrapolarlo a la vida cotidiana.

La propuesta desarrollada parte de la magia inherente del cuento y las conexiones globalizadoras que trabajamos mediante el arte, a fin de iniciar una búsqueda personal e individual en el niño de tópicos y creencias que, a menudo, nos hacen perder la creatividad y nos limitan.

A través de un recorrido por el arte contemporáneo, intentamos transmitir al niño que cualquier expresión artística es valiosa y tiene cabida en la escuela, y en nuestra vida. Es una propuesta pensada para trabajarla en cualquier etapa educativa de primaria; en nuestro caso, la desarrollamos realizando talleres interciclos.

A través de un recorrido por el arte contemporáneo, intentamos transmitir al niño que cualquier expresión artística es valiosa y tiene cabida en la escuela, y en nuestra vida Con el fin de trabajar las emociones, se facilitará a los niños y niñas diferentes propuestas basadas en corrientes artísticas contemporáneas (realismo, pop art, fauvismo, abstracto, action painting, simbolismo), realizando un recorrido que irá provocando sensaciones personales en torno a los diferentes movimientos (observación de la realidad, colores intensos y asimetrías, transgresión de colores, representación de la realidad de manera abstracta, la mancha y el garabato, y el dibujo de historias personales).

Los materiales que usaremos irán desde el papel y el lápiz a las ceras, pinturas, botes y papeles de diferentes tamaños y dimensiones; es decir, materiales sencillos que, según la propuesta que trabajemos, llevarán al alumnado a experimentar, por ejemplo, sobre el valor del color o el garabato y su importancia sobre su personal acción de dibujar y también sobre las propias creencias.

Por tanto, la parte importante de elaboración de las propuestas será destacar el elemento clave que promoverá el cambio interno, es decir, identificar la característica destacada en cada corriente o movimiento artístico que provocará que el niño se plantee interrogantes en su interior. Así pues, nuestra labor docente en la elaboración del taller será saber centrar la actividad en torno a este rasgo característico de la corriente artística trabajada.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Técnicas de la expresión visual y plástica

▲ AUTORAS
Laia Serra Calvó
Lorena Holm Aranda
Instituto Escuela L'Agulla.
El Catllar (Tarragona)
Iserra27@xtec.cat
Iholm@xtec.cat

Tablas resumen de la programación

OBJETIVOS	COMPETENCIAS BÁSICAS	
Viajar por la historia contemporánea del arte y favorecer la producción artística.	> Lingüística y audiovisual.> Artística y cultural.> Aprender a aprender.	
Romper creencias vinculadas a lo imposible que cortan las alas a la creatividad.	 Social y ciudadana. Iniciativa personal y espíritu emprendedor. Artística y cultural. 	
Salir del edificio de la escuela y aprovechar el entorno natural del que disponemos.	> Interacción con el mundo natural.	
Crear una atmósfera de trabajo mágica donde el protagonista sea el alumnado y las maestras sean facilitadoras del proceso.	> Aprender a aprender.> Tratamiento de la información y competencia digital.	
Poner en marcha el motor de la motivación en los niños y niñas y potenciar la sorpresa.	> Aprender a aprender.> Iniciativa personal y espíritu emprendedor.	
Disfrutar de la expresión plástica liberándose de formatos rígidos y abriéndose a las posibilidades que brindan la simetría, las proporciones, el uso de líneas, la orientación en el espacio y el uso de diferentes dimensiones y soportes a la hora de crear.	 Matemáticas. Iniciativa personal y espíritu emprendedor. 	

CONTENIDOS			
Conceptos	Procedimientos	Actitudes, valores y normas	
 > Realismo. > Pop art. > Fauvismo. > Abstracción. > Simbolismo. > Action painting. 	 > Propuestas artísticas que cuestionen los aprendizajes previos con respecto a la interpretación que se hace de la realidad. > Creación artística de obras de las diferentes corrientes trabajadas. > Experimentación con diferentes materiales y técnicas plásticas. > Producción en soportes de diferentes tamaños. 	 > Respeto por las creaciones propias y las de los compañeros y compañeras. > Capacidad de organizar la tarea con diversidad de agrupaciones. > Capacidad de trabajo autónomo. > Capacidad de replantear o modificar creencias establecidas. 	

ACTIVIDADES / SECUENCIA DIDÁCTICA	ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL AULA	RECURSOS MATERIALES	TIEMPO	INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. El cuento de Aina	Gran grupo / Circulación libre.	 Cuento de Aina (Prezi). Tesoro. Cajas de las co- rrientes artísticas. 	1:30 h	
2. Realismo	Gran grupo / Circulación libre.	 > Caja del realismo. > Cámara de fotos. > Lámina de dibujo. > Tablero de madera. > Lápiz y goma. 	1:30 h	 Nivel aprendiz: No inicia el trabajo, espera instrucciones del adulto. Nivel avanzado: Empieza la tarea, pero requiere la aprobación del adulto constantemente y verbaliza que no lo sabe hacer. Nivel experto: Confía en su interpretación y su trazo, utilizando los cinco sentidos para captar la información de la realidad.
3. Pop art Andy	Licencia para Consejo	 Caja del pop art. Lámina con medio autorretrato. Ceras. Plastidecor. Barniz y pinceles. 	1:30 h	 Nivel aprendiz: Reclama la atención de la maestra y manifiesta que no es capaz de producir la tarea. Nivel avanzado: Inicia la tarea con múltiples paradas y reclamos de atención, pero a pesar de ello la finaliza. Nivel experto: Se siente libre para cambiar las proporciones y repetir el mismo dibujo, mostrando satisfacción por el trabajo realizado.
Transgresión de colores: Matisse	Gran grupo. Rincones de tra- bajo.	 > Caja de Matisse. > 2 láminas circulares. > Plastificadora. 	1:30 h	 Nivel aprendiz: Dibuja las cosas del color que son, y utiliza primero el lápiz para delimitar las formas, sin permitirse ningún tipo de modificación. Nivel avanzado: A veces, se permite utilizar el color para delimitar la figura y pinta algún elemento de la producción de manera creativa. Nivel experto: Pinta lo que dibuja con todos los colores del arcoíris y mediante el color delimita los diferentes elementos del dibujo.

Técnicas de la expresión visual y plástica

Р

ACTIVIDADES / SECUENCIA DIDÁCTICA	ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL AULA	RECURSOS MATERIALES	TIEMPO	INDICADORES DE EVALUACIÓN
5. Kandinsky	Gran grupo.	 Caja de Kandinsky. Audiovisual del autor. Música. Láminas. Pintura. Pinceles. 	1:30 h	 Nivel aprendiz: La música no le sugiere ninguna emoción que lo lleve a producir; se muestra inactivo y desganado. Nivel avanzado: Escucha la música y busca en las interpretaciones de los compañeros y compañeras para poder copiarlas. Nivel experto: Escucha la música de manera activa, se evade y realiza su propia interpretación.
6. Pollok	Individual. Gran grupo.	> Caja de Pollok.> Papel de embalar.> Pinturas.> Pinceles gruesos.> Láminas de dibujo.	1:30 h	 Nivel aprendiz: Se muestra estático y solo utiliza un espacio pequeño del mural llenándolo de pintura sin sentido. Nivel avanzado: A veces, circula en torno al mural utilizando algunas de las técnicas. Nivel experto: Circula libremente y disfrutando en torno al mural y utiliza variedad de técnicas de goteo.
7. Klimt: simbolismo	Pequeño grupo. Trabajo coopera- tivo.	> Caja de Klimt.> Lámina del árbol.> Mural del beso.	1:30 h	 Nivel aprendiz: Interpreta y produce realidades concretas. Nivel avanzado: Introduce elementos simbólicos en las producciones concretas. Nivel experto: A partir de elementos que guardan relación con la propia experiencia personal (simbolismo), el niño, mediante el uso de dibujos concretos, relata la historia de su emoción.
8. Tiramos del hilo	Gran grupo.	> Ovillo de lana.	1:30 h	 Nivel aprendiz: Muestra resistencias a la hora de experimentar con el dibujo, verbalizando que no sabe, mostrando inactividad y siendo inflexible. Nivel avanzado: A veces, introduce propuestas que rompen esquemas en cuanto a: formato, color, simetría, expresividad Nivel experto: Disfruta realizando sus propias producciones artísticas, creando y experimentando con todas las posibilidades.

Descripción de las actividades y los elementos complementarios

Actividad 1. El cuento de Aina

Se inicia la actividad presentando a Aina mediante un cuento proyectado en la pizarra digital. El cuento pretende interactuar con el niño provocándole el recuerdo de situaciones similares vividas e iniciando una lluvia de vivencias, ya que la historia de Aina es la de cualquier niño y adulto, por lo que es fácil conectar con ella.

Al final del cuento, Aina nos invita a buscar su tesoro y, aprovechando el pequeño bosque que

rodea la escuela, nos aventuramos a buscarlo. ¿Os animáis a buscarlo con nosotros?

El tesoro es una caja de madera en cuyo interior está el material elaborado previamente con cajitas de cartón circulares para cada una de las corrientes artísticas que trabajaremos. En cada cajita podemos encontrar una cinta de la cual cuelgan imágenes características, artistas representativos y otras imágenes que nos dan pistas de la actividad propuesta.

(Véase el material docente de la actividad 1, en el apartado del alumnado.)

Actividad 2. Realismo

Para iniciar el recorrido de las diferentes corrientes del arte contemporáneo, Aina empieza con el intento de plasmar la realidad tal como se ve. Abrimos el primer tesoro del baúl de Aina (la caja del realismo) y describimos entre todos las pistas que salen de ella.

Al plantearnos dibujar la realidad tal como la vemos, nos surgen algunas dudas, por ejemplo: si todos dibujamos un árbol, ¿el dibujo saldrá igual o depende, entre otros factores, del lugar desde donde lo miremos? ¿Miramos solo con el sentido de la vista o necesitamos del resto de los sentidos? ¿Todos vemos lo mismo? ¿Sentimos que somos capaces de dibujar la realidad bien o sentimos una vocecilla que nos dice que no tenemos habilidad para dibujar?

Compartimos las reflexiones a las preguntas que surgen en grupo y proponemos a los niños y niñas salir al bosque a explorar la realidad, elegir un elemento que quieran dibujar y, mediante la observación de los cinco sentidos, dibujarlo.

¿Eres capaz de reproducir lo que ves desde tus gafas?

Actividad 3. Pop art Andy

El alumnado entra en el taller motivado por la dinámica que va conoce v con la intriga de averiguar qué se esconderá en la siguiente caja del tesoro de Aina. En esta sesión, descubriremos la corriente artística del pop art de la mano de Andy Warhol. Abrimos la caja y nos inundan los colores vivos y las repeticiones de sus retratos. Las imágenes nos llevan a reflexionar sobre los siguientes aspectos: ¿Tiene sentido repetir el mismo elemento en un dibuio? Si no hago las figuras y objetos proporcionados, ¿quiere decir que dibujo mal? ¿Qué sensación nos provocan los colores vivos? Cada niño expresa libremente lo que piensa y les proponemos acabar su autorretrato partiendo de una fotografía de la mitad de su cara y añadiendo la consigna de acabarla coloreando con colores vivos los rasgos de la cara que les gusten. ¿Os atrevéis a llenar de color y desproporción la simetría de vuestra cara?

Actividad 4. Transgresión de colores: Matisse

Para esta actividad, descubriremos fragmentos del fauvismo a través de Matisse. Al abrir la tercera caja, nos encontramos con diversas preguntas que nos hacen reflexionar: ¿Es posible pintar lo que vemos con colores que no se corresponden

PROPUESTA DIDÁCTICA

Técnicas de la expresión visual y plástica

con la realidad? Para dibujar, ¿primero tenemos que usar el lápiz y después el cofor, o podemos dibujar directamente con colores? ¿Qué quiere decir pintar bien un dibujo? Llegamos a muchas conclusiones personales y proponemos a los niños y niñas realizar un móvil que girará sobre sí mismo mediante dos círculos superpuestos. El círculo inferior lo pintaremos de muchos colores; en el superior, cada uno elegirá un elemento de la obra de Matisse que tendrá que vaciar dejando la silueta. Al superponer los dos círculos y unirlos, podremos girar el círculo superior observando el cambio de color de la silueta. ¿Os atrevéis a pintar caballos azules y mares rojos?

Actividad 5. Kandisnky

El tesoro que descubriremos en esta sesión nos lleva al mundo sonoro de la pintura. Al destapar la caja, aparecen ante nuestros ojos notas musicales, puntos, líneas, círculos... ¿Qué significarán estas líneas y estos círculos en los cuadros? ¿Podemos dibujar la realidad escondida entre líneas y puntos? ¿Solo se dibuja lo que se ve? ¿La música se puede dibujar?

Con las diferentes aportaciones, cada uno llega a sus conclusiones y proponemos al alumnado crear una obra con los colores (amarillo, azul, negro, rojo) y formas (punto, círculo, línea...) utilizadas por el artista con la música como hilo conductor. Y vosotros, ¿sois capaces de pintar música y escuchar pintura?

Actividad 6. Pollok

El siguiente tesoro llega de la mano de Pollok. Abrimos su cajita y nos encontramos murales de diferentes dimensiones, manchas, pintura salpicadura. Todas estas expresiones artísticas nos hacen pensar en lo siguiente: ¿Una mancha es un dibujo? ¿Puedo pintar salpicando? ¿Un dibujo puede tener dimensiones diferentes? ¿Incluso puede tener superdimensiones? ¿Puedo caminar, aga-

charme, moverme y lanzar un bote de pintura y es arte? El alumnado habla animadamente de esta forma de expresión artística y va en busca de sus batas de pintura para llevar a cabo la propuesta que acompaña a la caja. Salimos al pequeño bosque que hay junto a la escuela. La actividad consta de dos partes, una individual y otra en grupo, utilizando la pintura (experimentamos la salpicadura, el chorreo de pintura, el agujerear botes de pintura y pasear sobre el cuadro...) y la libertad de movimiento crearán su propia obra. ¿Os atrevéis a llenar de manchas un papel gigante?

Actividad 7. Klimt: simbolismo

El simbolismo se esconde detrás del siguiente tesoro de Aina introducido por Klimt. Descubrimos la historia de Klimt y cómo aparece en sus cuadros; por ejemplo, el color dorado que los inunda, recuerdo del trabajo que llevó a cabo su padre. Mirando las pistas que surgen de la caja, hablamos sobre: ¿Podemos incluir elementos de nuestra vida escondidos en nuestros cuadros? ¿Se puede dibujar la emoción? Si tuviéramos que representar nuestra vida, ¿qué elemento elegiríamos? Sin duda, es difícil condensar nuestra vida en pequeños dibujos

(símbolos). Nuestra propuesta será crear nuestro propio árbol de la vida (inspirados en la obra de Klimt) con los elementos que son importantes para cada uno de nosotros. ¿Os atrevéis a dibujar el diario de vuestra vida?

Actividad 8. Tiramos del hilo...

El taller del tesoro de Aina llega a su fin. En el baúl aparece un ovillo de lana con una nota en la que Aina nos explica que ha ido deshilando su parche del ojo y nos lo ofrece.

Mediante la dinámica de la telaraña, nos sentamos en corro y nos vamos pasando el ovillo. Cada vez que nos llegue el ovillo, cada niño explicará una propuesta que le haya gustado, sorprendido, incomodado..., compartiendo vivencias y desmontando creencias.

Al final del taller, cada alumno se llevará un trocito del parche de Aina para ponerlo en su muñeca y recordar siempre que ha de seguir el ritmo de su propio latido.

Orientaciones para la evaluación (qué, cómo y cuándo evaluar)

Nuestra evaluación pretende situar al alumno ante aquella creencia que le corta las alas para producir lo que siente. Por tanto, la motricidad fina, la técnica, el uso del color... pasan a segundo plano o, incluso, se miran desde otra perspectiva. Es decir, valoraremos muy positivamente que el niño sea capaz de usar los colores siguiendo criterios personales y no con el objetivo de reproducir la realidad, y le invitaremos a experimentar con los colores hasta que llegue a lo que le haga encontrarse consigo mismo.

Con este objetivo, nuestra evaluación se realizará a partir de:

- 1. La observación de los trabajos.
- 2. El diario de campo.
- 3. La rúbrica de creencias (podéis encontrar una muestra en el material para el alumnado, p. 13).

A través de esta observación, situaremos al alumnado en un punto de nuestra línea de creencias.

Las dificultades con las que nos hemos encontrado han sido las propias resistencias como maestras y niños entre lo que queremos hacer y lo que nos han transmitido que se espera de nosotros. A menudo, movilizar los pensamientos cuesta.

BIBLIOGRAFÍA

IBARROLA, B. (2013): Aprendizaje emocionante: neurociencia para el aula. Madrid. Ediciones SM.

Técnicas de la expresión visual y plástica

Actividad 1. El cuento de Aina

En el siguiente enlace encontraréis la presentación del cuento en versión Prezi Classic: https://bit.ly/2BGftza

También podéis acceder al ejecutable en: http://aula.grao.com

El tesoro de Aina

¿Quién era Aina?

Érase una vez una niña muy zalamera que se llamaba Aina y vivía en el pequeño pueblo de El Catllar. Aina tenía 8 años y siempre llevaba un parche de pirata en el ojo. ¡No penséis que le faltaba un ojo! Lo que pasaba era que Aina tenía dos ojos diferentes... Con uno veía la realidad y con el otro veía todo un mundo mágico que nuestros ojos no pueden ver, como el color de los besos de papá y mamá o las mágicas formas de las nubes.

Aina se pasaba el día dibujando, pero...

Cuando dibujaba nubes, las hacía en forma de dragón..., conejo..., corazón...

Su madre se sorprendía cuando Aina le decía que había dibujado nubes, y le replicaba que las nubes eran blancas, esponjosas y todas tenían, más o menos, la misma forma.

Veía los caballos de los colores del arco iris... y así los pintaba...

A pesar de lo que su abuela solía decirle:

«¡Cariño mío! ¿Dónde has visto tú caballos de colorines? Los caballos son blancos, negros o marrones.»

Aina ya estaba un poco cansada de que ninguno de sus dibujos gustara a su familia, y por eso decidió guardarlos dentro de una carpeta de color negro y no enseñárselos nunca más a nadie que no los supiera apreciar.

¿Os gustaría tener una carpeta como la de Aina?

Los días iban pasando y la carpeta se iba llenando...

Un día, jugando en el bosque cercano a la escuela, se encontró una caja misteriosa que parecía un tesoro...

¿Me ayudáis a encontrarla?

¿Qué habrá dentro?

Caja de madera con el tesoro de Aina. En ella están las cajitas con las diferentes ejemplificaciones de las corrientes artísticas. En cada sesión abriremos y descifraremos la tarea encomendada

Actividad 2. Realismo

Caja del realismo

Actividad 3. Pop art: Andy Warhol

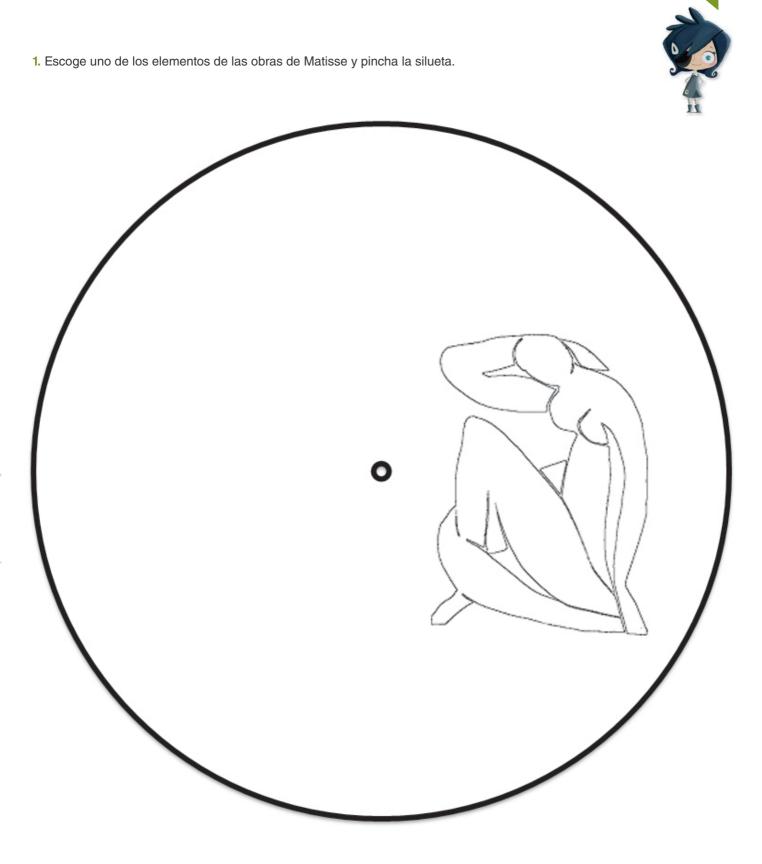
Caja del pop art

Actividad 4. Transgresión de colores: Matisse

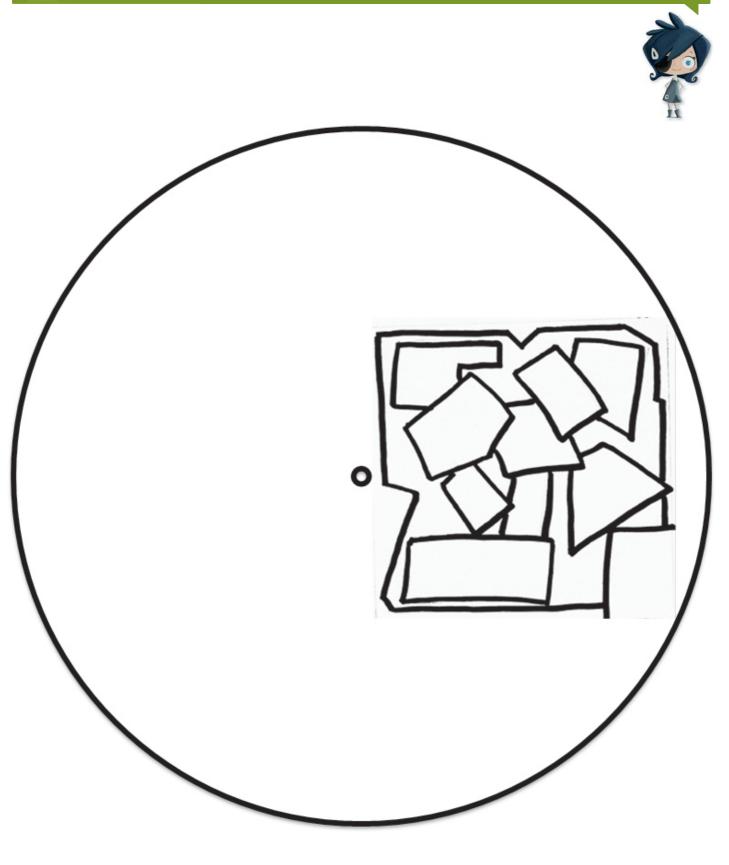

Caja de Matisse

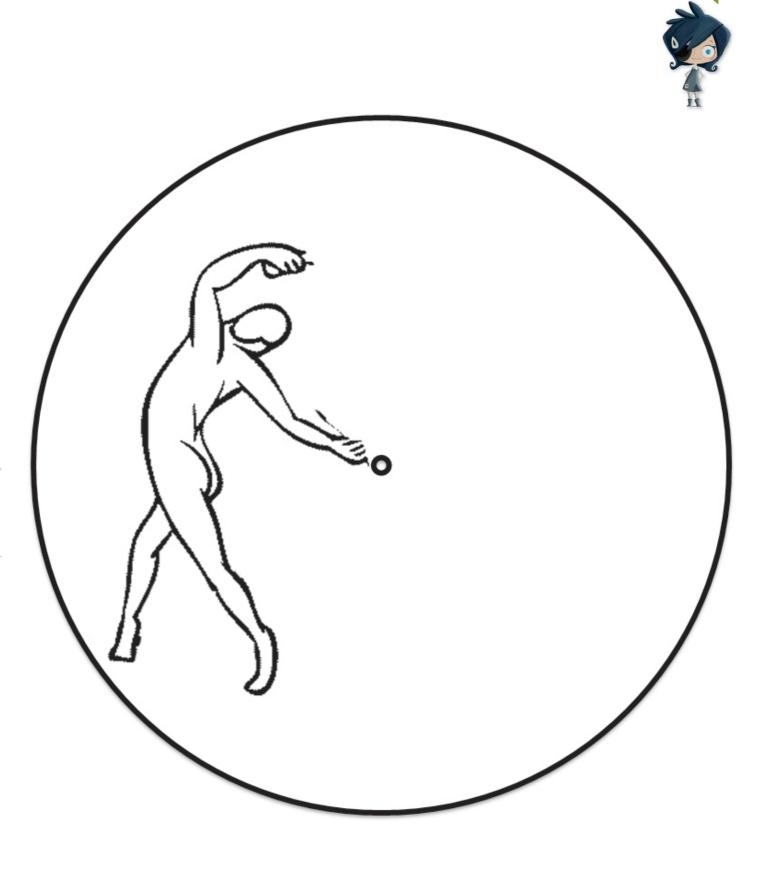

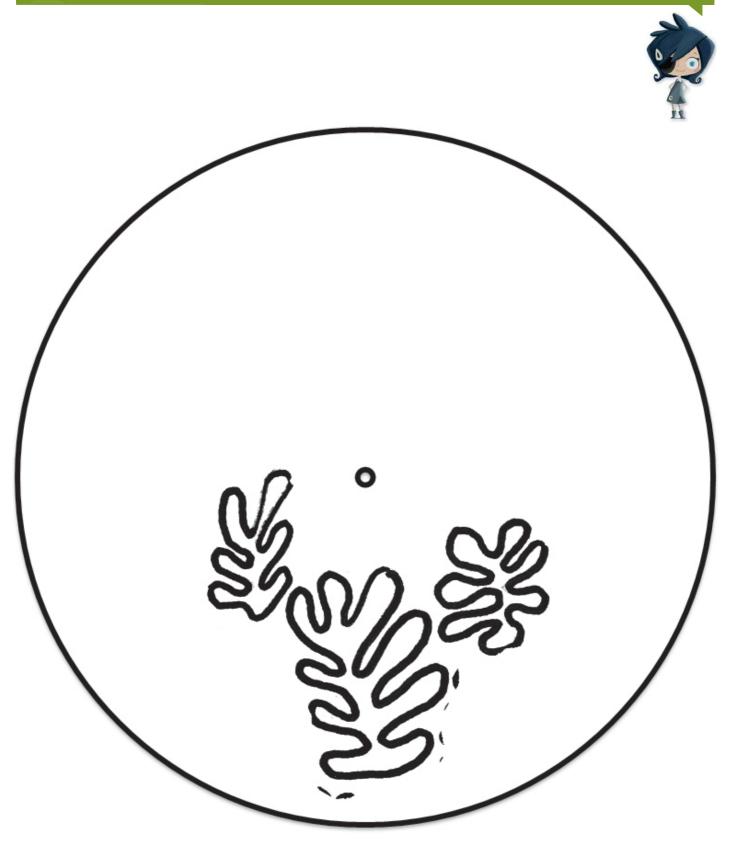

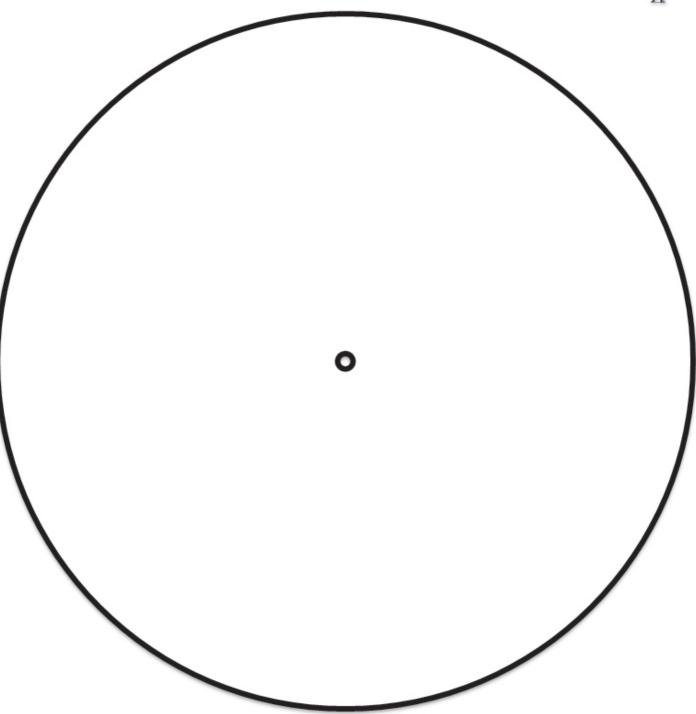

2. Pinta la base con pintura de los colores que quieras.

Una vez pintada, une los dos círculos por el punto medio de manera que permita el movimiento.

Actividad 5. Kandinsky

Caja del fauvismo

Actividad 6. Pollock

Caja de Pollock

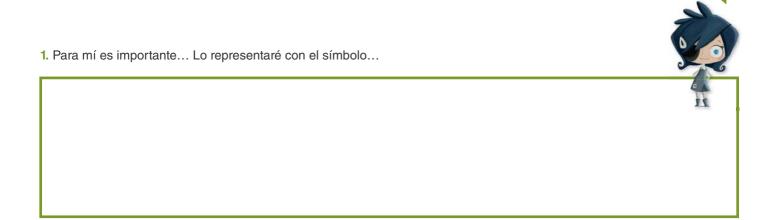

Actividad 7. Klimt: simbolismo

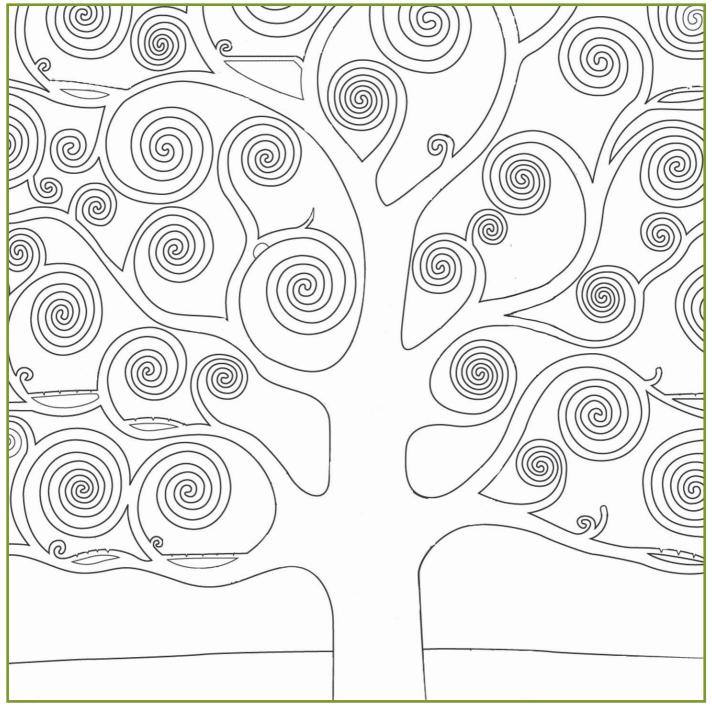

Caja de Klimt

2. Incorpora elementos simbólicos, importantes en tu vida, dentro de la obra El árbol de la vida, de Klimt.

Indicadores para la evaluación: rúbrica

	CRITERIOS DE EVALUA-	CRITERIOS DE EVALUA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS			
	CIÓN DE REALIZACIÓN	Nivel 1 (experto)	Nivel 2 (avanzado)	Nivel 3 (aprendiz)	
Realismo	Ver y expresar su realidad según su mirada.	Confía en su interpreta- ción y su trazo, y utiliza los cinco sentidos para captar la información de la realidad.	Empieza la tarea, pero requiere la aprobación del adulto constantemente y verbaliza que no lo sabe hacer.	No inicia el trabajo, espera instrucciones del adulto.	
Pop art	Expresar una idea cambiando las proporciones y repitiendo el mismo dibujo.	Se siente libre para cambiar las proporciones y repetir el mismo dibujo, mostrando satisfacción por el trabajo realizado.	Inicia la tarea con múlti- ples paradas y reclamos de atención, pero a pesar de ello la finaliza.	Reclama la atención de la maestra y manifiesta que no es capaz de pro- ducir la tarea.	
Matisse	Pintar lo que dibuje de todos los colores del ar- coíris y mediante el color delimitar los diferentes elementos del dibujo.	Pinta lo que dibuja con todos los colores del ar- coíris y mediante el color delimita los diferentes elementos del dibujo.	A veces, se permite utilizar el color para delimitar la figura y pinta algún elemento de la producción de manera creativa.	Dibuja las cosas del color que son, y utiliza primero el lápiz para delimitar las formas, sin permitirse ningún tipo de modifica- ción.	
Kandinsky	Pintar la música.	Escucha la música de manera activa, se evade y realiza su propia inter- pretación.	Escucha la música y busca en las interpreta- ciones de los compañe- ros y compañeras para poder copiarlas.	La música no le sugiere ninguna emoción que lo lleve a producir, se mues- tra inactivo y desganado.	
Pollok	Dibujar en cualquier espacio, compartiendo con otros compañeros y compañeras, goteando y lanzado pintura, usando un soporte enorme.	Circula libremente y disfrutando en torno al mural y utiliza variedad de técnicas del goteo.	A veces, circula en torno al mural utilizando algu- nas de las técnicas.	Se muestra estático y solo utiliza un espa- cio pequeño del mural llenándolo de pintura sin sentido.	
Simbolismo	Dibujar símbolos escondidos entre mi dibujo que expliquen una historia.	A partir de elementos que guardan relación con la propia experiencia personal (simbolismo), el niño, mediante el uso de dibujos concretos, relata la «historia» de su emoción.	Introduce elementos simbólicos en las pro- ducciones concretas.	Interpreta y produce realidades concretas.	
Tiramos del hilo	Participa y disfruta de las propuestas realizadas y se adentra y experimenta el abanico de posibilidades expresivas trabajadas.	Disfruta realizando sus propias producciones artísticas, creando y ex- perimentando con todas las posibilidades.	A veces, introduce propuestas que rompen esquemas en cuanto a: formato, color, simetría, expresividad	Muestra resistencias a la hora de experimentar con el dibujo, verbalizando que no sabe y mostrando inactividad, y es inflexible.	