

La expresión plástica en Educación Infantil a través de la instalación: una propuesta para el trabajo del Arte Contemporáneo

Autor: Camacho Artero, Vanessa (Grado en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil).

Público: Maestros y maestras de Educación Infantil. **Materia:** Educación Plástica. **Idioma:** Español.

Título: La expresión plástica en Educación Infantil a través de la instalación: una propuesta para el trabajo del Arte Contemporáneo.

Resumen

La expresión plástica es un área, como cualquier otra, que se ha de trabajar en la etapa de Educación Infantil. Sin embargo, a lo largo de la historia no se ha otorgado a esta materia la importancia que realmente posee. Por ello, a lo largo del documento se refleja la importancia de trabajar este ámbito durante esta etapa, con el fin de contribuir al desarrollo integral y armónico del niño mediante una propuesta novedosa: el acercamiento al Arte Contemporáneo mediante una de sus principales manifestaciones, la instalación.

Palabras clave: Didáctica de la Educación Plástica, Educación Infantil, Arte Contemporáneo, Lenguaje artístico.

Title: The artistic expression in Childhood Education through the installation: a proposal to the Contemporary Artwork.

Abstract

The artistic expression is an area, like any other, that has to be worked in the Childhood Education stage. Nevertheless, throughout the history this subject has not received the relevance that it really possess. For this reason, throughout the document the importance of working this field in this stage is reflected, in order to contribute to the children's comprehensive and harmonious development through an innovative proposal: the approach to the Contemporary Art through one of its main manifestations, the installation.

Keywords: Plastic Education teaching, Childhood Education, Contemporary Art, Artistic expression.

Recibido 2018-11-20; Aceptado 2018-11-29; Publicado 2018-12-25; Código PD: 102101

La Educación Plástica y Visual ha sido considerada tradicionalmente como una asignatura inferior o menos relevante que otras materias, tales como Lengua o Matemáticas. Este hecho queda reflejado en el horario escolar, donde se dispone de menos tiempo para su desarrollo, haciendo esto que le reste aún más valor. Así lo indica Hernández (1995) cuando afirma que "la Educación Artística tiene una importancia marginal para la formación de personas, en mayor medida, para su éxito social" (p. 23). Según Sánchez (2008), también hay una desmotivación por parte del profesorado debido a que se dedica un escaso número de horas a la materia en el currículo, otorgándole un papel secundario a esta y además, esto hace casi imposible que se puedan impartir la integridad de los contenidos de forma motivadora en el aula. Sin embargo, los docentes deben tener en cuenta que, no porque la expresión artística tenga menos relevancia, se le otorgará una menor dedicación, puesto que es un área más en el actual sistema educativo y resulta fundamental que los alumnos la trabajen.

En este sentido, los docentes desde las aulas deberán tener en cuenta que la educación en esta materia es necesaria para contribuir tanto al desarrollo integral de los alumnos, como al desarrollo óptimo de todas sus capacidades. Así mismo, deben considerar que esta área no se reduce a saber dibujar o pintar y conocer obras y artistas famosos, sino que se trata de un lenguaje, una forma de comunicación que permite a las personas conocer, interpretar y comunicar a través de imágenes, dibujos, formas y colores. Así mismo, contribuye a la aproximación de la historia que hay escrita en las obras de arte, convirtiéndose así esta área en un nuevo medio de conocer y analizar la realidad. Se debe agregar que, esta asignatura es un medio que sirve para potenciar la creatividad del alumno, la motricidad fina, la imaginación, la autonomía, la representación, la percepción y la visión espacial.

Finalmente se ha de añadir que el fin de la educación en esta materia no consiste en hacer de los niños futuros artistas, si no que ellos aprendan una nueva forma de comunicación y representación que les permitirá expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones y conocer el medio natural que les rodea, favoreciendo que se conviertan en personas creativas, imaginativas y autónomas.

LENGUAJE ARTÍSTICO

ARTE Y CULTURA

El concepto de arte ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Años atrás, la visión de arte se centraba en el producto final; se valoraba que las personas tuvieran unas habilidades y destrezas cualificadas cuya producción fuera un trabajo bien elaborado, pero no era concebido como una forma de expresión. No obstante, hoy día este concepto ha cambiado, en la actualidad también se tienen en cuenta la estética, la creatividad, las sensaciones, el significado... Así, se puede definir el arte como una actividad humana que se realiza con un fin estético y expresivo empleando recursos plásticos, sonoros y lingüísticos y mediante el cual se transmiten sentimientos, ideas y emociones.

Por otro lado, el concepto de cultura hace referencia al conjunto de creencias, valores, normas, actitudes, el arte y el conocimiento adquiridos por una persona como miembro de una sociedad.

Como resultado, una vez definidos ambos conceptos, se deduce que el arte forma parte de la cultura y para entenderlo, se debe conocer también su contexto cultural, para comprender así su finalidad social y estética. El arte abre las puertas a otras culturas, es un idioma universal e invita a conocerlas, a estar en contacto con los demás grupos sociales; enriquece al ser humano y por ello se debe enseñar a los alumnos en esta materia.

EL LENGUAJE ARTÍSTICO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

La Educación Artística es una materia que ayuda al sujeto a entender, sentir, modificar y explorar la realidad a través de la expresión artística. En la etapa de Educación Infantil, el bloque de contenidos “Lenguaje artístico” se divide en dos áreas: “Expresión plástica” y “Expresión musical”. Hoy día, ambas deberían ser consideradas como disciplinas de gran relevancia en la formación integral del alumnado, no sólo en referencia al conocimiento del arte como una pieza que forma parte de nuestra cultura, sino como una materia que permite comprender y analizar la información visual y sonora que recibimos en el día a día.

En otras palabras, el lenguaje artístico ayudará a promover el sentido de pertenencia a una cultura; pero también desarrollará en el alumno un nuevo lenguaje que le ayudará a expresarse y a descifrar la información visual y sonora de su entorno, la cual cada vez es más abundante debido al avance de las tecnologías de la información y de los *mass media*.

No obstante, a la hora de impartir este área en los centros escolares, uno de los mayores obstáculos que se observa es el papel secundario que se le otorga a la misma, ya que se destina un número de horas escaso para impartirla, lo cual dificulta el papel del docente a la hora de desarrollarla, lograr todos los objetivos propuestos y generar motivación en las aulas.

En este sentido, en lo que se refiere a la expresión plástica, esta se basa en enseñar a los alumnos unos conocimientos del lenguaje plástico que contribuyan al favorecimiento de sus capacidades estética, expresiva y perceptiva, para poder así comprender la realidad y potenciar así las capacidades imaginativa, creativa y emocional. De todo ello se infiere que, la finalidad de esta asignatura no es lograr que cada sujeto se convierta en un famoso artista, sino que lo que se pretende es contribuir a su desarrollo integral, potenciando las capacidades que proporciona el trabajo de la misma. Por todo ello, en la etapa de Educación Infantil, la expresión plástica se trabaja a través de las siguientes áreas:

Desarrollo sensorial, creatividad, autonomía y pensamiento crítico

El niño en la etapa de Educación Infantil explora, observa y conoce su entorno a través de información mayoritariamente sensorial. En Educación Plástica se trabaja con los sentidos, concretamente el visual y el táctil. Mucha de la información que nos rodea se transmite por estos sentidos y si potenciamos su desarrollo, les ayudaremos a conocer mejor la realidad en la que se desenvuelven. Tal como indica García (2012): “(...) el arte es una ventana al mundo y nosotros, los educadores podemos aprovecharnos de ello”.

Los niños realizan producciones usando distintos materiales y también observan obras de arte, es decir, reciben una educación orientada al desarrollo de su capacidad sensorial y de su capacidad perceptiva. Se debe trabajar la percepción de las obras plásticas y también la expresión de sentimientos e ideas.

Sin embargo, cuando el alumno recibe esta información, no basta sólo con observar, también se debe capacitar a los alumnos para pensar críticamente, sustituyendo el cómo deben pensar, por la autonomía de su pensamiento. Es

importante que cuando un niño vea algo, se detenga a observarlo, pero esto implica que sepa analizarlo, teniendo en cuenta el contexto y el significado cultural de las producciones y obras artísticas. Esto es lo que se conoce como pensamiento crítico.

Por otro lado, la creatividad es un aspecto fundamental tanto en el arte como en esta disciplina. Esta capacidad ha sido definida en el ámbito educativo desde distintos enfoques, pero principalmente hace referencia a la capacidad de inventar, imaginar e innovar partiendo de unos conocimientos que ya poseemos. Todos poseemos esta capacidad, pero al igual que todas, se muestra de modo potencial, es decir, para tener creatividad se debe potenciar y por ello, como docentes, debemos tener en cuenta que los niños son seres en potencia. La creatividad necesita de una disposición flexible y abierta; fomentar esta habilidad capacita al alumno para encontrar soluciones novedosas a partir de la información que ya conoce. La creatividad permite al sujeto ver más lejos de lo aprendido.

Definitivamente, cuando el alumno observa o realiza una producción, está expresando, analizando, conociendo, experimentando y sintiendo a través de la información recibida o expresada, es decir, requiere del uso de habilidades cognitivas para organizar y estructurar su pensamiento, lo que también le ayudará a aportar respuestas a sus dudas.

Desarrollo de las habilidades comunicativa y expresiva

La expresión artística tiene una función comunicativa y expresiva, es un nuevo lenguaje, una forma de expresión que permite al niño plasmar sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Es para el alumno un modo distinto de describir lo que siente, de proyectar en el exterior lo que realmente sucede en su mundo interno, ya que en ocasiones, resulta más difícil expresarlo de forma oral. Con este nuevo lenguaje, el niño dispondrá de una mayor libertad a la hora de expresarse y nuevas técnicas, recursos y materiales para comunicarse, para contar lo que siente.

A todo esto cabe añadir que, se ha de enseñar a los alumnos que las imágenes que nos rodean también ofrecen información, también comunican algo, y por ello hay que saber analizarlas minuciosamente, con el fin de comprender cada uno de los detalles que configuran las mismas. Este aspecto es especialmente relevante en la actualidad y se convierte en una necesidad emergente dado que la cantidad de información visual que recibimos en el día a día aumenta de forma desmesurada, vivimos rodeados de imágenes y estas no deben pasar desapercibidas. Como resultado, se conseguirá que los alumnos sepan responder a los desafíos de la sociedad actual, propulsada por la globalización y la revolución tecnológica.

Desarrollo de la identidad y la cultura

Algunos autores resumen la importancia de las artes en la cultura de la siguiente manera:

Las artes permiten realizar una interpretación de la cultura en cada contexto, que no solo es verbal o visual, sino que vincula procesos interpretativos que ponen en relación la historia de cada uno de los productos culturales realizados desde todos sus ámbitos (oficiales y no oficiales) en una dinámica que produce cultura como resultado de la acción de personas concretas que se organizan en formas singulares de vivir y que se representan mediante diferentes sistemas investidos de simbología que es posible compartir mediante su transferencia: desde los mitos antiguos hasta los modernos hardware, desde las manifestaciones artísticas planificadas desde categorías estéticas de belleza hasta las propuestas más radicales de los movimientos contraculturales (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2011, p. 22).

El arte contribuye a que los alumnos comprendan los valores y significados que tiene cada comunidad, cada cultura, y a su vez, fomenta una actitud de reconocimiento y respeto hacia la diversidad cultural, promoviendo así la tolerancia, la convivencia y la solidaridad.

LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE ARTÍSTICO EN LA ETAPA DE INFANTIL.

Sobre el inicio del arte en los niños:

El arte comienza para el niño cuando los sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niño reacciona ante estas experiencias sensoriales. Tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, en resumen, cualquier forma de percibir y de reaccionar frente al medio es una base para la producción de formas artísticas, ya sea en el nivel de un niño/a o en el de un artista profesional (Cañete, 2010, p. 2.).

Así mismo, Cañete (2010) señala la importancia del primer trazo en los niños, pues este le va orientar hacia su camino en el dibujo y la pintura, y lo que es más, en el desarrollo de la escritura. Es por ello que se debe tener en cuenta la importancia del desarrollo del trazo para el niño. Para promover su desarrollo, resulta indispensable saber cómo va evolucionando, razón por la cual se deben tener en cuenta las seis etapas propuestas por Lowenfeld a mediados del siglo XX que Marín (2003) destaca en su libro, y donde se explica el desarrollo y evolución del dibujo infantil:

- 1) **Garabateo (2-4 años):** abarca desde los primeros dibujos que realiza el niño hasta que aparecen las primeras representaciones figurativas diferenciables. Apenas controlan los movimientos, el niño va descubriendo la correspondencia que hay entre éstos y los dibujos que aparecen en el papel. Además, en esta etapa se distinguen tres fases:
 - Garabateo longitudinal o controlado: los dibujos están compuestos por líneas similares que aparecen agrupadas repetidamente.
 - Garabateo circular: en los dibujos comienzan a aparecer formas que se van ajustando a la figura del círculo.
 - Garabateo con nombre: en estos dibujos los niños empiezan a comentar la historia que representa sus garabatos.
- 2) **Etapla preesquemática(4-7 años):** se caracteriza principalmente por dos aspectos:
 - En los dibujos ya se hacen reconocibles las figuras y formas representadas
 - Hay un cambio constante en la búsqueda de esquemas para la representación de la figura humana u otras piezas.

Además, cabe añadir que el color de los dibujos en esta etapa no tiene otro significado que no sea el emocional y que cada individuo va estableciendo un esquema propio para la representación de cada concepto. Por último, se empieza a establecer una relación entre los objetos y su tamaño y aparecerán los esquemas cromáticos, es decir, la identificación de cada objeto con su color.

Estas dos anteriores son las que conciernen a la etapa de Educación Infantil, pero la evolución del dibujo en el niño consta de cuatro etapas más:

- 3) **Etapla esquemática (7-9 años):** en esta etapa los conceptos se van descubriendo a través de la repetición de esquemas y éstos se van definiendo en función del conocimiento activo y de la personalidad del niño.
- 4) **Principio del realismo (9-11 años):** a esta edad se establece el concepto de “plano del suelo”, el niño comienza a situar las figuras en la línea del suelo y también distingue las relaciones espaciales, diferenciando los objetos que se encuentran en un plano anterior y los que están en el plano de atrás. Se produce un distanciamiento de los esquemas.
- 5) **Seudorealista (11-13 años):** se produce una mayor capacidad de abstracción, hay una inclinación hacia lo visual o lo no visual. En sus dibujos incluyen expresiones tridimensionales y se produce una reducción del tamaño de los objetos más distantes.
- 6) **Etapla de la decisión (13-17 años):** se establece un pensamiento crítico hacia la realidad. El sujeto ya selecciona la actividad que prefiere perfeccionar, así se distinguen tres grupos: visuales (se centran más en representar la realidad que están viendo), hápticos (se centran en el significado emocional y en dar un significado subjetivo) e intermedios.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO RECURSO EN EDUCACIÓN INFANTIL

La sociedad y el mundo artístico se encuentran en caminos divergentes, lo que provoca que haya un retraso respecto al avance del mundo del arte y otros ámbitos, entre ellos el de la Educación Artística (Díaz, 2003).

A partir del año 1970, se produjo una separación entre el artista y el espectador. Este hecho influyó de la siguiente manera en el artista: su interés se aparta del sentido estético, desplazándose hacia la búsqueda de la implicación del público en la obra. La característica de la comunicación se convierte en el valor fundamental de las obras. Así fue como aparecieron las manifestaciones artísticas como el performance, land art o la instalación. Tras este cambio, las tendencias educativas se inclinan por el desarrollo de la cultura visual, dejando a un lado el estudio de obras y artistas famosos.

En cuanto a la situación en España, se observa un aislamiento artístico en el país, es decir, este adquiere un papel secundario en la participación y en la muestra de artistas nacionales. La sociedad española se encuentra al margen de este tipo de arte, puesto que no logra comprenderlo debido al presente retraso en la modernización por parte de la misma. Así, el arte contemporáneo en la educación española se ve delimitado por este escenario. De esta manera lo señala Díaz Obregón (2003): “Las reformas educativas son lentas y poco efectivas, existiendo una discrepancia entre los contenidos educativos y la realidad artística” (p.28). Queda reflejada por tanto, la escasa presencia de contenidos referentes al Arte Contemporáneo en el sistema educativo español.

En este sentido, cabe señalar que el Arte Contemporáneo aporta a la Educación Infantil los siguientes valores educativos: participación, inclusión, aceptación, respeto e integración.

Uno de los modos de acercar a los alumnos al Arte Contemporáneo es la instalación, como se refleja a continuación.

La instalación

Como ya se ha mencionado anteriormente, la instalación surge en los años 70 junto a otras manifestaciones artísticas. En un principio, el concepto de instalación estaba vinculado al verbo instalar, pero ha ido evolucionando y es considerado como un tipo de Arte contemporáneo, en el cual el artista emplea directamente el propio medio, además de objetos variados.

Díaz Obregón (2003) también destaca el carácter multidisciplinar de la instalación, pues esta permite la inter-actuación, versatilidad, capacidad de diálogo y negación de la comunicación unidireccional. También señala los elementos de la instalación, que son los siguientes:

- Muros y paredes: determinan el espacio físico y psicológico.
- Techo: simboliza el cielo.
- Entrada: es el espacio previo a la reacción que provocará la obra.
- Suelo: simboliza la tierra.
- Texto: los textos o la información verbal tendrán una gran influencia en la consideración de la instalación.
- Objetos y materiales: forman parte de la vida humana, y tienen influencias físicas y emocionales sobre las personas.
- Luz.

Hay que mencionar además los aspectos de la instalación como recurso educativo, que son los siguientes: desarrolla la percepción; el significado del desarrollo conceptual adquiere un valor mayor que la técnica; los niños se convierten en agentes importantes del proceso; contiene aspectos lúdicos, como por ejemplo que el niño se implica en el proceso de la obra, adoptando éste el papel de sujeto activo; el avance de la tecnología ha hecho que el arte sea multicultural e internacional; el arte es un saber integrado dentro del currículo; y finalmente, en el ámbito educativo, se pretende lograr la separación de las entidades inversoras, ya que el arte ha estado y está infectado por la comercialización.

CONCLUSIÓN

Para concluir, cabe destacar la importancia de trabajar el lenguaje artístico en la etapa de Educación Infantil. Esta actividad plástica se inicia con una actividad motriz que le produce un gran placer hasta finalizar con el descubrimiento de la expresión plástica como un instrumento de comunicación, como una forma de lenguaje de la cual el niño se servirá para compartir sus vivencias.

Esta propuesta concreta hace referencia al acercamiento al Arte Contemporáneo. Este acercamiento se puede producir de diferentes modos, pero en concreto se señala la instalación como una forma diferente a la tradicional, novedosa, que proporciona al niño diversas situaciones de aprendizaje en las que él es partícipe. Por todo ello, la instalación se convierte en un recurso educativo que proporciona experiencias muy enriquecedoras para el alumno y para el desarrollo de su lenguaje artístico.

Bibliografía

- Cañete, M. M. (2010). Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas de Educación Infantil. Elementos básicos del lenguaje plástico. Objetivos, contenidos, materiales, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástico. Modelos y estereotipos. *Innovación y experiencias educativas*, 26, 1-11. Recuperado de http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/MARIA_DEL_MAR_CANETE_PULIDO_01.pdf
- Díaz-Obregón Cruzado, Raúl. (2003). Arte Contemporáneo en educación artística: los valores potencialmente educativos de la instalación (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- García, C. (2012). ¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva. *Arte y sociedad*, 1. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3868717>
- Hernández, F. (1995). El diseño curricular de educación visual y plástica: un análisis crítico. *Revista Interuniversitaria de formación del profesorado*, 24, 21-37. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117877>
- Marín, R. (2003). El dibujo infantil: imágenes, relatos y descubrimientos simbólicos. En R. Marín (Ed.), *Didáctica de la Educación Artística para Primaria* (pp. 54-106). Madrid: Pearson Alhambra.
- Sánchez, F. J. (2008). Una rápida panorámica de la situación actual de la educación plástica y visual. Algunas consideraciones para el manejo correcto de la información por parte de la Comunidad Educativa. *Caleidoscopio*, 1, 87-93. Recuperado de <file:///C:/Documents%20and%20Settings/26040918.MAGPDI8458.001/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-UnaRapidaPanoramicaDeLaSituacionActualDeLaEducacio-2745866.pdf>.