

Universidad de Valladolid

**FACULTAD DE EDUCACIÓN DE SEGOVIA
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL**

LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL

**AUTORA: MÓNICA MOYA DIEZ
TUTORA: GAEL ZAMORA LACASTA**

RESUMEN

A lo largo de este trabajo se desarrolla la importancia que tiene la educación artística en el desarrollo del alumnado, ofreciendo los argumentos suficientes para romper con prejuicios e introducirla de forma transversal en las aulas. Para ello, se centra la atención en el arte contemporáneo y dentro de este, en la instalación artística, desarrollándose una propuesta práctica formada por cinco sesiones. En estas sesiones el juego libre, el movimiento y la inclusión son elementos fundamentales mediante los cuales los niños y niñas transforman el espacio e interaccionan con sus compañeros y con los materiales propuestos.

Palabras clave: educación infantil, educación artística, arte contemporáneo, instalación artística, educación integral, juego simbólico.

ABSTRACT

Through this work is developed the importance of artistic education, in the growth of the students, offering enough arguments to break with prejudices and introduce it transversally in classroom. To get this, we center de attention in the contemporary art and also in the artistic installation developing a practical proposal os five sessions. In these sessions free play, movement and inclusión are fundamental elements, wherebay children transform the space and interactwith other children using the proposed materials.

Keywords: child education, artistic education, contemporary art, artistic installation, integral education, symbolic play.

ÍNDICE.

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
3. JUSTIFICACIÓN.....	4
4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	5
4.1 Educación artística y desarrollo integral.....	5
4.2 Arte contemporáneo.....	10
4.2.1 Experiencias de arte contemporáneo en contextos educativos.....	13
4.3. Juego simbólico y arte.....	14
4.4 La instalación artística.....	17
4.4.1 La instalación artística en Educación Infantil.....	18
5. PROPUESTA PRÁCTICA.....	22
5.1. Introducción.....	22
5.2. Destinatarios.....	22
5.3. Metodología.....	23
5.4. Objetivos.....	24
5.5. Temporalización.....	24
5.6. Sesiones.....	25
5.7. Evaluación.....	35
6. CONCLUSIONES.....	37
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	38

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende ofrecer una visión de la educación artística que ayude a eliminar falsas creencias sobre ella y a incluirla en el aula exprimiendo las posibilidades que de ella se derivan para el desarrollo integral de los niños y niñas. Se trata de animar a todas las personas involucradas en la educación a conocer, crear y sentir nuevas formas de hacer a favor de una educación de calidad.

En la justificación, además de introducir la motivación personal, se hace una pequeña relación sobre la educación artística en el currículum de Educación Infantil, destacando las cuestiones más importantes para ayudar a comprender el contexto pedagógico en el que nos movemos.

En el marco teórico se tratarán cuestiones como la importancia del arte en la educación, el arte contemporáneo, sus características y la influencia que ejerce sobre nuestras vidas, así como de sus manifestaciones artísticas más representativas.

A continuación, se centrará la atención sobre la instalación artística como un recurso que se puede adaptar a las características evolutivas de los niños y niñas de Educación Infantil, estableciendo una estrecha relación con el juego como actividad fundamental en la infancia y primando la experimentación y acción como fuentes de aprendizaje.

2. OBJETIVOS

- Conocer el papel que juega la educación artística en el desarrollo integral de las personas.
- Contemplar el arte contemporáneo dentro de la educación artística y de la etapa de Educación Infantil.
- Conocer algunas experiencias educativas que se han llevado a cabo dentro del arte contemporáneo.
- Conocer la instalación artística como una herramienta de aprendizaje que se adapta a las necesidades de los niños y niñas de Educación Infantil.

- Fomentar el juego simbólico y la experimentación a través de la instalación artística.
- Diseñar un proyecto educativo basado en instalaciones de diferentes artistas que se puedan llevar a cabo con facilidad en las aulas.

3. JUSTIFICACIÓN

El Real Decreto 1393/2007 de 27 de diciembre establece la obligatoriedad de realizar el Trabajo de Fin de Grado correspondiente a la especialidad de grado para obtener el título universitario a través de las competencias que se adquieren durante estos años.

La realización de este trabajo me ha permitido investigar de forma autónoma sobre un tema que se encuentra estrechamente relacionado con la Educación Infantil, la educación artística y que aparece de forma explícita e implícita en el currículum de Educación Infantil, ofreciéndome estrategias para poder introducirlo en las aulas de forma consciente y crítica.

A nivel personal, he podido comprobar la necesidad de la formación docente y de aprender a manejar información con una actitud crítica, reflexiva y comprometida, siendo capaz de identificar la información relevante sobre un tema. A su vez, considero de suma importancia intercambiar información de forma respetuosa entre la comunidad educativa para crear una educación renovada y de calidad, en donde unos y otros, podamos beber de las ideas, experiencias y conocimientos de los demás.

En cuanto a la etapa de Educación Infantil, esta tiene como finalidad la de “contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas” además de constituir una etapa educativa con identidad propia según el Decreto 122/2007, por el que se establece el currículum del segundo ciclo de Educación Infantil.

Según Piaget, en los niños y niñas que se encuentran en el periodo preoperacional, el desarrollo cognoscitivo se desarrolla a través de los sentidos y la acción de estos sobre el medio ya que, como el mismo afirmaba, “pensar es actuar”. El arte invita a hacer, a experimentar y a transformar nuestro entorno, haciendo que nos sintamos parte de él y a ser conscientes de las relaciones que establecemos con el mismo. En esta relación con el

entorno, también nos descubrimos a nosotros mismos: nuestras capacidades de crear e inventar, de solucionar problemas, de conocer e identificar nuestras emociones y la de los demás, etc. Desarrollamos la capacidad de observar y disfrutar de lo que se está viendo, de centrar la atención en donde antes no se había hecho, de valorar.

Según Fontal, Gómez & Pérez (2015), el arte permite desarrollar una conexión entre el mundo interior y el exterior por lo que puede ser de gran ayuda en Educación Infantil ya que permite trabajar de forma globalizada las tres áreas de la experiencia por la que se rige el currículum de Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del Entorno, Lenguajes: comunicación y representación.

En cuanto a la elección del arte contemporáneo, esta se debe a que creo que es importante que los niños y niñas conozcan el arte con el que conviven y entren en contacto con contextos artísticos más allá de los museos. Además, el arte contemporáneo cuenta con diversas manifestaciones que se pueden adaptar a las necesidades y características evolutivas de los niños y niñas para que estos conciban el arte como algo atractivo y en donde ellos tomen un papel activo y reflexivo al mismo tiempo.

Dentro del arte contemporáneo, he decidido centrarme en la instalación artística ya que considero que puede ofrecer experiencias muy ricas y que respeta los principios metodológicos de la etapa de Educación Infantil: aprendizaje significativo, globalización, juego y ambiente de confianza y afecto.

En la misma línea, la instalación artística, permite crear un espacio colectivo en donde entran en juego habilidades sociales como son el respeto, la empatía y la comunicación, estableciendo relaciones de afecto y de confianza con sus iguales en un ambiente de juego en donde tomará especial relevancia el juego simbólico.

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

4.1. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO INTEGRAL.

La educación artística ha sido y es, en la mayoría de las veces, una asignatura que se asocia con la realización de manualidades a través de diferentes técnicas y soportes, ocupando un papel marginal en la educación y considerándose como una asignatura fácil y de relleno.

Las manualidades se nos aparecen como un auténtico pasatiempo en el que se realizan cosas con las manos, por lo que los únicos procesos que se desarrollan son aquellos enfocados en la producción, dejando de lado el análisis. Estas cosas han de cumplir una premisa fundamental: han de ser bellas, gustar, ser bonitas, ser ornamentales, decorar. (Acaso, 2009, p.90)

Al limitar el contenido de la educación artística sólo a la realización de manualidades, se cae en la superficialidad y se dejan de lado al resto de aprendizajes que esta materia puede aportar al desarrollo del alumnado. Además de las manualidades, el dibujo es otro de los elementos que se relacionan con la educación artística. Efectivamente, “el dibujo es un proceso fundamental para la cognición en los procesos de organización visuoespacial, en la representación del espacio y en el control motriz (...) el niño proyecta sus deseos, miedos y emociones a través del dibujo” (Fontal, Marín, & García, 2015, p.21).

Normalmente nos encontramos con que el dibujo, está enfocado a representar de la forma más real posible nuestro entorno, a copiar y a buscar la belleza. Fontal et al. (2015) afirman que:

Es necesario trabajar en la búsqueda expresiva no solo de objetos concretos, sino también acceder a procesos de abstracción para representar lo intangible, así como ideas o conceptos inmateriales que no se perciben con los sentidos, como pensamientos, emociones, sueños o sentimientos. (p.24)

Por lo tanto, es necesario ir más allá de buscar la fiel representación de la realidad y diseñar actividades que precisen de aspectos como el pensamiento divergente, la toma de decisiones o la creatividad. De igual modo ocurre con la enseñanza de obras artísticas: se busca su representación en base a unos aspectos formales olvidándonos de que “la obra de arte no debe nunca proponerse como un modelo (...) debe plantearse ofreciendo a los

alumnos la posibilidad de transformar, crear, recrear, inventar o descubrir otras respuestas o interpretaciones” (Fontal et al., 2015, p.51).

Por lo tanto, es necesario que dentro de la educación artística se abran nuevos horizontes y que, actividades como las manualidades y el dibujo, se complementen con actividades que favorezcan el análisis y no sólo la obtención de productos de carácter decorativo, apostando por un pensamiento crítico, divergente y reflexivo dentro de la educación.

El trabajo de las artes no sólo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura. (Eisner, 2002, p.19)

Cabe mencionar que, la cultura visual es también parte fundamental de la educación artística, entendiéndola a esta como “el conjunto de objetos, experiencias y representaciones a partir de los que creamos significado a través del lenguaje visual” (Acaso, 2009, p. 161).

Vivimos rodeados de imágenes de las que interiorizamos aprendizajes y valores de forma inconsciente. La televisión, los dibujos o la publicidad son sólo algunos ejemplos que forman parte de la cultura visual y de la educación de hoy en día. Es importante que en las escuelas se enseñe al alumnado a desarrollar un pensamiento crítico en lo que respecta con la información visual, rompiendo con estereotipos y haciéndoles conscientes y responsables de la influencia que ejercen las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra forma de pensar y de ser.

Tras describir brevemente algunos de los obstáculos con los que se encuentra la educación artística, es conveniente conocer más en profundidad qué es lo que esta materia aporta al desarrollo integral del alumnado.

Desde el nacimiento, conocemos el mundo a través de los sentidos y de los estímulos que interpretamos a través de ellos de forma prácticamente automática. Pero, “lo que al principio es una respuesta refleja, una función del instinto, se convierte en una búsqueda gradual del estímulo, la diferenciación, la exploración y, con el tiempo el significado” (Eisner, 2002, p.18). Por lo tanto, el desarrollo del sistema sensorial depende a su vez del contexto donde, entre otros factores, encontramos el arte.

A través del arte desarrollamos la capacidad perceptiva, es decir, aprendemos a observar de forma diferente lo que provoca que establezcamos relaciones, diferencias y significados donde antes no lo habíamos hecho. En palabras de Eisner (2002):

Por medio de las artes aprendemos a ver lo que no habíamos advertido, a sentir lo que no habíamos sentido y a emplear formas de pensamiento propias de ellas (...) Por medio de ellas emprendemos un proceso donde se reconstruye nuestro ser. (p.30)

Además, según el mismo autor, esta forma de ver el mundo requiere de un modo de atención que rara vez se emplea en la vida “ordinaria”. Aprender a ver desarrolla la sensibilidad y la experiencia estética, encontrando el placer en el hecho de percibir lo que nos rodea y disfrutando de ello por el simple hecho de que existe, sin tener la necesidad de reconocerlo, es decir, de intentar etiquetar lo que vemos, porque el hecho de percibirlo es suficiente. Hernández, Jódar & Marín (1991) afirman que “la sensibilidad ante los fenómenos y las cosas, la capacidad de vibrar o la capacidad de captar, así como las de interpretar y sentir tienen una relación directa con la acción creadora” (p.32).

Esta acción creadora aporta experiencia donde la diversidad, la ambigüedad y lo incierto produce que se cuestione lo establecido, lo obvio. Se rompen así las limitaciones y se abre camino a la imaginación que “nos permite probar cosas sin las consecuencias que podríamos encontrar si tuviéramos que probarlas empíricamente, ofreciendo una red de seguridad para experimentar y ensayar” (Eisner, 2002, p.21).

Otro de los aspectos que incumbe a la educación artística y que se encuentra vinculada a la etapa de Educación Infantil es la expresión y la comunicación. Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa educativa no manejan con precisión el lenguaje verbal y encuentran limitaciones en el mismo. Por esta misma razón, debemos de ofrecerles otras posibilidades que enriquezcan sus experiencias y que les permita relacionarse con su entorno.

Según Fontal et al. (2015), merece la pena diferenciar entre expresión y comunicación ya que se trata de dos procesos distintos y que debemos de tener en cuenta. El proceso de comunicación está marcado por unos determinados códigos que hace que ese lenguaje se comparta por un conjunto de personas, considerándose la figura de emisor y receptor. Pero no todo en el arte es comunicación.

Por un lado, el arte es subjetivo ya que cada individuo lo percibe de forma diferente lo que conlleva a que, en muchas ocasiones, sea imposible compartir unos códigos comunes rígidos y universales debido a la diversidad y divergencia por la que se caracteriza. Además, en las nuevas manifestaciones artísticas que han surgido dentro del arte contemporáneo este lenguaje carece de sentido pues lo visual es acompañado de otros sentidos. Hablaríamos entonces de expresión, que produce en el creador o en el espectador sentimiento, emoción, reflexión, aprendizaje, etc. Además, en la expresión no tiene por qué haber una intención comunicativa, sino que se halla placer en el hecho de hacerlo por sí mismo (Fontal et al., 2015).

En el plano social, el arte nos permite conocer nuestra cultura y comprender otras que son diferentes a la nuestras, transmitiéndonos ideas, acontecimientos, etc. En palabras de Fontal et al. (2015):

Las lecturas de diferentes obras de un tiempo cercano y lejano, configuran una suma de elementos que permiten desarrollar una imagen mental de cómo son otras formas de vida, y de un modo más cercano, cómo es nuestra propia cultura. (p.77)

Por otro lado, el arte es el medio a través del cual construimos nuestra identidad a nivel individual y colectivo. Se trata así, de “la construcción de la identidad compartida en la que cada individuo puede, y debe, aportar sus rasgos propios” (Fontal et al., 2015, p. 81).

Se crea así un punto de encuentro donde personas conviven y persiguen un mismo objetivo: el arte. En contextos educativos se puede fomentar la creación de “comunidades con la capacidad de generar una cultura escolar propia donde las artes pueden servir de andamiaje en la construcción de estructuras afectivas y pedagógicas que favorecen la transmisión de valores” (Abad, 2008, p. 294).

En Educación Infantil, podemos utilizar el fenómeno social del arte para abordar la educación en valores y la resolución de conflictos en un momento clave en el que niños y niñas aprenden a socializarse con sus iguales y a interiorizar un sistema de valores determinado.

Por último, Arheim (1999) afirma que “el arte se debe a los sentimientos y transmite sentimientos” (p.44) y que es esa emoción la que despierta el acto de cognición.

El arte es una forma de expresión de aquello que no se puede expresar con palabras, de forma que nos encontramos con nuestros propios sentimientos y con los sentimientos de

los otros (...) actúa como detonante de emociones y sensaciones y, por tanto, nos hace conectar con nosotros mismos y ser conscientes de lo que podemos llegar a sentir. (Fontal et al., 2015, p. 10)

La experiencia estética, la satisfacción de descubrimiento, el sentimiento de propiedad y pertenencia, etc. se encuentran sumergidos en arte, despertando en nosotros un mundo de emociones y sensaciones.

4.2. EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Según Javier Abad “al hablar de arte contemporáneo nos estamos refiriendo a los procesos artísticos y a los procesos creativos desarrollados en la posmodernidad” (2008, p. 298). Por lo tanto, es también, el arte con el que convivimos a día de hoy, el que refleja nuestra sociedad actual.

Hernández Belver (2007), defiende la necesidad de que niños y adolescentes conozcan el arte que se produce mientras viven ya que les permitirá sentirse identificados como individuos y como sociedad y a tratar cuestiones que partan de su interés. Otras razones las encontramos en los siguientes aspectos:

- El arte contemporáneo relata narrativas particulares.
Busca crear una conexión con el espectador por medio de una temática cercana al mismo, permitiéndole identificar cuestiones reales como son la violencia, la multiculturalidad, el machismo, etc. pudiéndose convertir así, en una actividad altamente motivadora para nuestro alumnado.
- El arte contemporáneo puede ser tecnológico.
Algunos de los artistas de arte contemporáneo trabajan con tecnologías que los niños y niñas se encuentran en su vida cotidiana de forma directa o indirecta por lo que se puede aprovechar para darles una función relacionada con el arte y con el proceso creativo.
- El arte contemporáneo fomenta el desarrollo de la creatividad.
Innovar y buscar nuevas formas de hacer y de ser original es una premisa del arte contemporáneo que busca la sorpresa por parte del espectador. Por otra parte, “ninguna interpretación se puede elevar a la categoría de verdadera; por lo tanto,

no existe una única interpretación. Por eso, entender los mensajes que emite la obra de arte es admitir diferentes interpretaciones de la misma” (Fontal, 2006, p. 22).

- El arte contemporáneo es participativo.

Se precisa de la participación activa del espectador para que la obra cobre sentido. Requiere de acción y no sólo de contemplación y fomenta la reflexión, la incertidumbre y el juego. Además, según Abad (2008), “las formas de expresión del arte contemporáneo sitúan a la infancia en contextos significativos donde se da transcendencia a los acontecimientos que los niños y niñas realizan y son el escenario idóneo para reconocer sus capacidades de transformación” (p.326).

Es decir, a diferencia del arte tradicional donde prima la contemplación y el papel pasivo por parte del espectador, en el arte contemporáneo se crea un ambiente de participación, reflexión y la exploración, siendo partes fundamentales del mismo. Algunas manifestaciones contemporáneas donde se puede apreciar este cambio de perspectiva y que aparecen desarrolladas en Iniciativas de Educación Artística a través del arte contemporáneo para la Escuela Infantil de Javier Abad (2008) son:

- **Arte de acción y participación:**

El arte de acción pretende acercar el arte a la vida cotidiana. Predomina el valor de los acontecimientos produciéndose una separación entre los objetos y la experiencia misma. Según Rodríguez Mortellano (citado en Fernández Medina, 2013), este arte busca la reflexión y la involucración del espectador a nivel física, emocional e intelectual, ya que el arte de acción provoca al público transgrediendo los convenciones sociales, artísticas y morales, produciendo perplejidad en el mismo con el fin de confrontarlo con sus reacciones y de crear actos de conciencia.

Otra de las características de este arte es que, a menudo, mezcla las diferentes disciplinas (danza, música, teatro, etc.), creando un ambiente donde participan todos los sentidos. Entre sus modalidades encontramos la performance que “transcurre entre actos de representación y acciones de transformación, basando su existencia en la confluencia de cuerpo, tiempo y lugar” (Abad, 2008, p. 318) y presentando una estructura abierta e imprevisible; y el body-art entendiendo

este como una expresión artística que utiliza el cuerpo como soporte con el que exteriorizar y reivindicar experiencias, situaciones o emociones. (Cuerpo y arte, 2013, par. 1). Recuperado el 10/06/2017 de

<http://colaboracionum2013.blogspot.com.es/>

Enseñar a utilizar el cuerpo como medio de manifestación y de reivindicación puede ser de gran valor para el alumnado, siendo capaces de plasmar mediante la acción algo de su entorno con lo que se sientan identificados y dándoles la oportunidad de que sean ellos mismos quienes lo expresen.

- **Arte relacional y arte comunitario:**

Se trata de crear arte en comunidad, en colectivo, convirtiéndose en un punto de encuentro y de unión que requiere de la cooperación, diálogo e inclusión de las personas que lo llevan a cabo. La comunidad se reconoce a sí misma en el acto de creación y no en la creatividad individual y aislada de sus miembros.

Además, “es gracias a las acciones de la comunidad que el arte toma sentido en ese contexto y lugar determinado (...) se trata pues, de un motor de transformación social y educativa que replantea los conceptos de lugar, pertenencia, identidad y relación” (p. 312).

Esta manifestación se puede trasladar a un contexto educativo, generando valores como la inclusión, el respeto y la empatía y donde el arte sea el medio de unión y de desarrollo de relaciones afectivas. En Educación Infantil, puede ayudar a los niños y niñas a tener en cuenta el punto de vista de los demás a pesar del egocentrismo con el que se caracterizan.

- **Arte de Entorno y Arte Ambiental:**

Dentro de esta tendencia, se encuentra como principal protagonista a el movimiento Land Art que se caracteriza por crear experiencias y expresiones artísticas aprovechando los recursos que la naturaleza nos ofrece.

Los niños y niñas se encuentran así con un entorno que les ofrece multitud de experiencias visuales y sensitivas fundamentales para el desarrollo perceptivo a la vez que se encuentran con la belleza y la sencillez de la naturaleza.

4.2.1 Experiencias de arte contemporáneo en la escuela infantil

Hemos visto ya que el arte contemporáneo puede ser una herramienta con un gran valor educativo gracias a sus características, y, sin embargo, suele tener muy poca presencia en la escuela. Quizá esto se deba a que muchos docentes no están familiarizados con él y no se sienten seguros para llevar a cabo propuestas innovadoras dentro del aula. Es importante que los docentes den valor a la Educación Artística, ya que sólo así lo hará también el alumnado y poco a poco la sociedad en su conjunto. ¿Pero es necesario estar especializado para encontrar alternativas que permitan a nuestro alumnado disfrutar de los beneficios que esta materia ofrece? Responder afirmativamente a esta cuestión sería colaborar con la idea de que un maestro debe saber de todo. En realidad, nos parece más ajustada la opinión de que un maestro debe saber complementar aquellos conocimientos que no tiene. En arte contemporáneo y creación son algunas las alternativas que encontramos en la actualidad:

- **Programas que introducen el arte en las aulas.** Se trata de proyectos formados por artistas y personas especializadas en Educación Artística que llevan a cabo talleres y actividades en las escuelas.

Un ejemplo sería el programa de Educación Artística MUS-E, que fue creado por la fundación Yehudi Menuhin (FYME), lleva a cabo su proyecto en colegios con problemas marginales que tienen un alto grado de niños y niñas inmigrantes “previniendo la violencia, el racismo y fomentando la convivencia y el encuentro entre las personas de diferentes culturas, desde el respeto a la diversidad, haciendo hincapié en la importancia del diálogo” (FYME, 2015, p.2).

A través del arte, se pretende así la integración del alumnado y utilizar la multiculturalidad como una fuente de enriquecimiento y de vínculo para la educación, abordándola de una forma significativa y facilitando el proceso de escolarización a través de la resolución de conflictos y la educación en valores.

- **Programas de formación al profesorado.** Los docentes con escasa formación en Educación Artística pueden encontrar programas en donde personas que si están especializadas les ayuden a aumentar sus conocimientos y a introducirlos en el aula. Museos y universidades ofertan cursos dirigidos a la formación docente con el objetivo de que estos se familiaricen y animen a contemplar nuevas formas de hacer dentro de la educación.
- **Redes de colaboración de maestros.** Compartir experiencias e intercambiar opiniones entre la comunidad educativa permite generar un contexto de aprendizaje permanente entre personas que, de una u otra forma, están interesadas por la educación. Colaborar con otros profesionales de la educación y crear proyectos colectivos es sin duda una buena forma de renovarse y de crecer personal y profesionalmente.

En este caso, tomaremos como ejemplo a Enterarte, un grupo de Movimiento de Renovación Pedagógica de “Acción educativa” formado por docentes de todos los niveles educativos que, según exponen en su página web, pretende crear una red educativa en donde docentes, investigadores, educadores de museos, etc. lleven un trabajo colaborativo con el fin de “acercar el arte a la escuela y de trasladar las creaciones de los niños al medio socio-cultural”. (Acción educativa MRP). Recuperado de <http://accioneducativa-mrp.org/enterarte/>. Mediante la creación de estos grupos de colaboración se pretende la renovación pedagógica, la reflexión sobre la práctica educativa, el intercambio de experiencias y la investigación con el fin de cuestionar lo establecido y desarrollar nuevas metodologías.

4.3. JUEGO SIMBÓLICO Y ARTE

El juego aparece como un elemento natural en el desarrollo del niño que le permite conocer el mundo que le rodea. Es el medio de aprendizaje más eficaz donde pone en práctica las diferentes dimensiones de su ser.

Una de las características más relevantes del juego es que es una actividad que produce placer en sí mismo. Placer por experimentar, por moverse, por conocer las posibilidades y limitaciones de uno mismo, por explorar... por descubrir (Muñoz, 2008).

El juego ayuda a los participantes a lograr una confianza en sí mismos y en sus capacidades, y, en situaciones sociales, contribuye a juzgar las numerosas variables dentro de las interacciones sociales y a conseguir empatía con otros [...]el juego brinda situaciones donde practicar destrezas, tanto físicas como mentales, repitiéndolas tantas veces como sea necesario. (Moyles, 1990, p.22)

El niño simula la vida a través del juego, teniendo la posibilidad de equivocarse sin enfrentarse a las consecuencias que tendría en la realidad.

A principios del segundo año de edad, el niño pasa del juego de ejercicio al juego simbólico que se encuentra marcado por la adquisición del lenguaje y el comienzo de la representación (Piaget, 1959).

Según Abad & Velasco (2011), “la función simbólica es la capacidad de imaginar y recordar situaciones, objetos, animales o acciones sin que estén presentes en ese momento ni sean percibidos por los sentidos” (p. 29).

El niño comienza a utilizar las palabras para jugar y aprender y empieza a introducir en sus juegos el símbolo lo que le permite representar una cosa por medio de un objeto o gesto. Con el juego simbólico aparece el juego de roles por medio del cual el niño se “convierte” en otra persona y se comporta acorde a las características de las mismas (Abad et al., 2011).

Moyles (1990) afirma que la adquisición de la función simbólica supone en el niño otra forma de relacionarse con el mundo en donde puede alejarse de la realidad para crear una situación ficticia de acuerdo a sus inquietudes. Es la oportunidad de enfrentarse a sus deseos, a lo prohibido, a miedos e incertidumbres y contribuir a la asimilación y superación de las mismas al reproducirlas simbólicamente.

En el libro *El juego simbólico* de Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco (2011), se defiende la necesidad de dar a los niños y niñas la oportunidad de jugar libremente ya que es de esta forma cuando se comportarán y se expresarán acorde a lo que sienten y proyectarán en el juego su mundo interior. Afirman que:

El juego no es una tarea productiva sino transformadora, es recrear el mundo, reconstruir e interpretar la realidad, darle un significado personal. El juego es una proyección del mundo interior y se contrapone al aprendizaje, en el que se interioriza el mundo externo hasta llegar a hacerlo parte de uno mismo. (p.100)

Si comparamos el arte y el juego pueden considerarse aliados compañeros si tenemos en cuenta que ambos son actividades de expresión que están cargados de simbología y de sentimiento, siendo medios de exploración y de espontaneidad por los cuales tanto el artista como el niño que juega, reordenan el mundo (Valdenebra, 2001). Esta misma autora añade que “el juego y el arte contribuye al crecimiento de la imaginación, al desarrollo del sentido social y a una gran actividad mental, elementos importantes en la realización personal y en la relación con el mundo circundante” (p. 66). Además, ambos presentan una forma de expresión peculiar que nada tiene que ver con el lenguaje oral:

El niño se expresa en el juego, y aunque no diga con palabras sus sentimientos, sus ansiedades, sus aflicciones o satisfacciones, si está expresándose en su juego. Por otra parte, el niño establece a su vez otro tipo de comunicación, la de él con sus juguetes; de manera equivalente, el artista crea un diálogo con su obra en el momento creativo y ante la obra creada a través de la exploración y el descubrimiento. (Valdenebra, 2001, p. 63)

La actividad espontánea es fundamental ya que “cualquier actividad artística que tenga una estructura que impida crear nuevas posibilidades o que inhiba la espontaneidad, no tiene esta vinculación con el juego” (Abad, 2006, p. 3).

Por tanto, el arte que presenta componentes lúdicos se puede considerar como una forma de relación social, “de estructura simbólico- comunicativa, que sirve de enlace en una situación de expectativa entre dos o más sujetos que, frente al código racional de la sociedad presente, la espontánea creatividad imaginativa ofrece un hondo contraste” (Prieto, 2005, p. 84).

Los acontecimientos de juego que prestan atención a procesos sociales desde la reflexión y la participación, la experiencia artística puede estar al alcance de todos desde la educación porque aparece ligado a todo proceso humano estrechamente unido a la vida y a la inseparable experiencia de lo cotidiano. (Abad, 2006)

El juego puede así fomentar que la educación artística se convierta en un lugar de encuentro, de participación e inclusión donde, en palabras de Prieto (2005) “se aproveche la actividad lúdico- simbólica para impregnar la experiencia artística del complejo contenido de la vida social, informándole de motivos, pautas de conducta, gestos, actitudes sociales, etc.” (p. 103).

Por último, tener en cuenta que el juego y muchas de las manifestaciones artísticas que forman parte del arte contemporáneo como es la instalación, requieren de una implicación

corporal, siendo “la acción una forma de pensar y construir el conocimiento, una suma de experiencias que el niño aprende a manejar y a utilizar en aquellos contextos en los que las necesita” (Ruiz de Velasco, 2007, p. 39).

4.4. LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA

La instalación artística nace en los años 60 junto con otras manifestaciones, fruto de los cambios políticos, sociales y científicos que dio lugar a la posmodernidad. El ámbito artístico es reconsiderado: ya no se busca la representación real del elemento, la verdad. Se antepone así la interpretación, la ambigüedad, la contradicción y las emociones frente al racionalismo propio del modernismo. El arte comienza a buscar otros espacios fuera de los museos y galerías, pretendiendo acercarse al público no especializado y promoviendo actitudes anticapitalistas que rompen con la idea de que el arte se compra y se vende (Díaz Obregón, 2003).

Según Ilya Kabakov (citado en Díaz Obregón, 2003), las “reglas de construcción de la instalación todavía no se conocen con certeza”. Por lo tanto, es difícil establecer una definición concreta pero lo cierto es, que supone otra forma de relacionarse y vivir el arte.

En la instalación tiene especial importancia el espacio ya que para instalar algo, se requiere de un lugar para hacerlo. En este caso el arte, es el encargado de aportar un significado a ese espacio. En palabras de Díaz Obregón (2003):

Se trata de obras de espacio específico que adquieren valor y significado en el espacio y en el momento específico en que tienen lugar (...) El artista quiere que el espectador penetre en el mundo que se le está ofreciendo creándole una dimensión espacio-temporal totalmente nueva. (p.124)

El espectador toma un papel protagonista y participativo en la obra: interacciona con ella y realiza su propia interpretación en función de la diversidad de posibilidades a nivel espacial y material que encuentra en ella. El artista no marca una definición cerrada, sino que pone al usuario a su mismo nivel y le da la posibilidad de que sea él quien desarrolle su propio significado. Se trata de “una escritura abierta, una malla de posibilidades, una propuesta de diálogo, no una comunicación unidireccional” (Lagarraña, 2001, p.41).

Hacer una instalación es preparar un lugar para que pueda ser utilizado por el usuario de una determinada manera. Es permitir que se pongan en funcionamiento un conjunto de instrumentos, aparatos, equipos o servicios; que se puedan activar una serie de funciones según las necesidades del momento. Es el que instala quien posibilita una nueva utilización del espacio en el que actúa, pero quien la pone en marcha, quien le da un determinado uso, es quien lo utiliza, el “usuario”. (Lagarraña, 2001, p.32)

En la obra se pueden mezclar diferentes expresiones artísticas que envuelven al espectador en una atmósfera donde entran en juego diferentes elementos sensoriales (sonidos, texturas, olores, luces, etc.) “que provoca que se exploren formas y sensaciones no convencionales y que se produzca una descontextualización en busca de articulaciones ilógicas o irreales” (Abad, 2008, p. 320).

El espacio adquiere un nuevo significado donde el usuario interacciona y establece nuevos diálogos en el mismo a través de las acciones y de las relaciones con los objetos que la forman, ofreciendo una experiencia (en la mayoría de las veces efímera) imprevista y subjetiva. Se persigue una nueva relación arte-vida “y los espacios de la representación son lugares que se recorren, formas que pueden tocarse, objetos con los que nos podemos relacionar o usar de diferentes maneras” (Larrañaga, 2001, p.17).

4.4.1. La instalación artística en Educación Infantil

Las características de la instalación artística permiten versionar piezas de artistas e introducirlas en un contexto escolar. De esta forma, el alumnado puede apropiarse del espacio y los materiales, desarrollando su propio diálogo con la obra. Pero, ¿qué es lo que hace a la instalación una herramienta de aprendizaje realmente interesante?

La instalación artística dentro del aula se convierte en una fuente de posibilidades no sólo estéticas (como sería las que se ofrecen en un museo) sino también didácticas y sensoriales, donde a través de materiales cotidianos y accesibles, los niños y niñas tienen la posibilidad de manipular, hacer, deshacer, transformar, recorrer, etc. según sus inquietudes y necesidades.

Esta apropiación de los objetos y espacio está relacionada con el arte objetual entendiendo a este como “un fenómeno de hacer creativo con materiales preexistentes que en el proceso configurativo adquieren una nueva dimensión asociativa” (Thomas, 1978, p.27).

La instalación no se le presenta al niño como una obra de arte ni se pretende que él sea un artista: el objetivo es que el niño se convierta en un “explorador activo” que experimente y vivencie los espacios y los materiales diseñados sin tener ninguna responsabilidad por crear algo.

La instalación como práctica artística, posibilita la implicación corporal de los niños y niñas facilitando la construcción de la identidad y la conquista de un espacio. En la realización de una instalación, la infancia está “dentro de la obra”, la vive e interpreta como el actor que se mueve en el escenario creado para el desarrollo de una acción determinada. (Abad, 2008, p.321)

Gracias a la posibilidad de acción y movimiento el niño conquista el espacio presentado a través de las experiencias perceptivas, “sintiendo el espacio como lugar de la acción del propio cuerpo” (Cabanellas & Eslava, 2005, p.38).

Además, el hecho de conquistar un espacio cotidiano completamente transformado y de utilizar unos objetos de forma diferente a la que se les ha enseñado, es un acto de creatividad, donde el niño rompe con lo establecido y abre nuevos horizontes, redescubriendo su entorno. Para explicarlo, Cabanellas et al. (2005) hace referencia al concepto de *extrañamiento* como el hecho “que permite percibir renovadamente las cosas, presencias y experiencias cotidianas que nos lleva a vivir nuevas experiencias espaciales habituales que están en la base del conocimiento del ser humano” (p.34).

Javier Abad (2008) “añade que la transformación del espacio del aula mediante la realización de instalaciones facilita la elaboración de pensamiento, proporcionando emoción y placer en la transformación” (p. 321). La instalación artística posibilita así una interacción cuerpo-objeto-espacio que envuelve al niño en una especie de “mundo paralelo”.

La instalación se convierte también en un punto de encuentro y de identidad a nivel grupal e individual ya que supone un espacio de intercambio, convivencia y expresión, “permitiendo al niño interactuar de forma coherente en un determinado nivel con los otros, con las cosas, actualizando y constituyendo su sentido del yo” (Cabanellas et al., 2005, p.42).

El juego libre promueve que sean los niños y niñas los que marquen sus propios ritmos y necesidades acorde a sus posibilidades y a sus características personales. Se favorece así

una educación inclusiva entendiendo esta como aquella que “oferta una educativa común, capaz de acoger y responder a la diversidad de necesidades del alumnado (...) para incrementar las oportunidades de participación y de éxito de todo el alumnado” (Duran, 2009, p. 17). La propuesta de la instalación atiende a este principio y respeta la diversidad del alumnado bien sea por necesidades educativas especiales o por la diversidad natural que se presenta en las aulas y que debemos de aprovechar como una fuente de enriquecimiento.

Por otro lado, y en relación a la formación docente, este tipo de propuestas permiten que docentes que no tengan grandes conocimientos sobre arte puedan llevarlas a cabo debido a su sencillez y a la accesibilidad de los materiales, contribuyendo “a la reconstrucción de un camino que aúne arte contemporáneo con la educación y la sociedad mediante una educación artística actualizada que integre las pautas actuales de creación y educación” (Abad, 2008, p. 320).

A la hora de trasladar una instalación artística a un contexto escolar, es importante tener en cuenta algunos aspectos para lograr sacar el máximo partido a sus posibilidades didácticas y crear un ambiente de confianza. Díaz Obregón (2003) afirma que:

Es necesario que el espacio este bien definido y que a ojos de cualquiera se sepa que elementos y atmósferas forman parte de la instalación y cuáles no. La lectura de la instalación tiene que ser de tal obviedad, que cualquier espectador no especializado pueda orientarse perfectamente. (p.190)

En la misma línea, Kabakov (citado por Díaz Obregón, 2003), señala que es preferible que el espacio sea neutro, amplio y con una buena iluminación ya que “el espacio, los objetos y las atmósferas influyen en la conducta del individuo de la misma manera que lo hace el clima, la temperatura o la luz” (p.192).

Javier Abad en su libro *El Juego Simbólico* (2011, p.62), también sugiere algunas pautas en la realización de instalaciones artísticas dirigidas al desarrollo del juego presimbólico y simbólico a partir de las interacciones con los objetos. Algunas de ellas son:

- Es conveniente que se presente como algo extraordinario y novedoso de forma que aparezca y desaparezca el mismo día que se va a llevar a cabo. Es importante que no se repitan las instalaciones de la misma forma que ya han sido presentadas.

Se pueden utilizar los mismos objetos colocados de diferente forma o bien, utilizar la misma forma de la instalación pero con diferentes objetos.

- Los objetos por los que se componen la instalación ofrezcan posibilidad de hacer asociaciones y establecer significados tanto por sus propiedades (texturas, colores, etc.), como por su disposición en el espacio (agrupados, extendidos, en espiral, círculo, etc.).
- Que favorezca el juego libre: cuanto más espontánea sea la conducta del niño, más información relevante obtendremos de la misma.
- Que el adulto tenga una actitud de disposición ante las interacciones de los niños y niñas con la instalación y que estos “sientan que pueden transformar el espacio como quieran”. Es importante que el adulto sepa comprender la forma que tiene el niño de relacionarse con el entorno, muchas veces caótica y aparentemente sin sentido, para favorecer las acciones espontáneas del niño y ser capaces de reconocerlas y hacer una lectura educativa sobre ellas. (Ruiz de Velasco, A. 2007).
- Los objetos sean familiares y cotidianos para los niños y niñas “que posibiliten operaciones divergentes y no sólo la acción predeterminada que el objeto marca”.
- Que haya el suficiente número de objetos para el número de niños y niñas con el fin de evitar posibles conflictos.
- Generar situaciones que inciten a la interacción con sus iguales y el gusto por compartir, colaborar y cooperar con los mismos, encontrando placer en hecho de pasar tiempo juntos.

5. PROPUESTA DIDÁCTICA: JUGAR CON ARTE

5.1. INTRODUCCIÓN

Esta propuesta didáctica se basa la creación de diferentes instalaciones artísticas en el aula con el fin de crear un ambiente sugerente que invite a los niños a realizar transformaciones y relaciones significativas con el material, el espacio y con sus iguales.

Para ello, se llevarán a cabo cinco sesiones, en las que los niños y las niñas tomarán un papel protagonista mediante la interacción con la obra, la libre experimentación y el juego como bases fundamentales del proceso de aprendizaje.

En la puesta en práctica de las sesiones, se pretende que los niños y niñas redescubran los objetos y el espacio en donde se mueven normalmente, interaccionando con ellos de forma diferente a la que están acostumbrados. Por ello, los objetos y espacios presentados serán cercanos al niño y éste, mediante el juego, les otorgará nuevos significados. Para todas las sesiones habrá una única norma: “No hacer daño a los compañeros”.

Además, se fomentarán hábitos de autonomía y responsabilidad que puedan extrapolar a situaciones cotidianas como son la recogida del material después del juego, encargándose de recoger algunas de las instalaciones propuestas.

En cuanto a la figura del maestro, esta será clave a la hora de preparar los espacios y de mantener una actitud de disposición hacia el alumnado y hacia los posibles problemas que se puedan plantear en la puesta en práctica.

5.2. DESTINATARIOS

Los destinatarios a los que se dirige esta propuesta son niños y niñas de primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil por lo que se tendrán en cuenta algunas de sus características evolutivas más relevantes.

Según Piaget, los niños y niñas de esta edad se encontrarían dentro del estadio preoperacional (2-7 años). Martín Bravo (2015), afirma que “manifiestan el desarrollo de la función simbólica por medio de la imitación diferida, el juego simbólico, el lenguaje y el dibujo”. (p.140). Esto le permitirá al niño hablar, recordar y pensar sobre cosas y experiencias que no están físicamente presentes.

Además, los niños y niñas de tres años se caracterizan por un razonamiento transductivo, es decir, aquel razonamiento que va de lo particular a lo particular y que no guarda ninguna relación lógica. Otras características de este estadio es el egocentrismo, es decir, “la dificultad del niño para distinguir entre su propio punto de vista y el de otros” y la centración, siendo esta la fijación por un único aspecto sin tener en cuenta los demás (Martín Bravo, 2015).

Debido a este egocentrismo “el niño percibe un espacio acorde a sus propias dimensiones y lo percibe tal y como él lo piensa” (Aranda, 2016, p.110). Según esta misma autora, el niño necesita vivenciar el espacio a través del movimiento, construyendo el mismo a través de estructuras topológicas (proximidad, orden, contorno) para que después sea capaz de percibir el espacio sin necesidad de vivirlo y desarrollando un sistema de referencia general. En palabras textuales:

Al enseñar al niño a analizar el espacio distinguiendo las distancias, las posiciones, etc. de forma vivida, se le prepara para hacérselas percibir, desarrollando la distanciación del niño con respecto al espacio; esto le prepara para asimilar las nociones proyectivas, y aprender a descubrir el “allá” sin experimentarlo de forma directa. (p. 110)

5.3. METODOLOGÍA

En el desarrollo de la propuesta práctica se optará por una metodología constructivista que pretende que los niños y niñas sean los protagonistas de la acción y vayan construyendo su aprendizaje de forma activa, en función de sus intereses y necesidades.

La libre experimentación y las posibilidades de interacción con el material son diversas, por lo tanto, cada niño podrá marcar su propio ritmo y crear su propio juego, atendiendo así al principio de flexibilidad y de atención a la diversidad. No se trata pues de pretender que unos y otros hagan los mismos procesos en los mismos tiempos, sino de fomentar la inclusión y de educar el pensamiento divergente desde la práctica, desde la experiencia.

En el desarrollo de las sesiones se sigue más o menos la misma línea: un tiempo para disfrutar de clima de sorpresa y emoción, un tiempo de juego libre y un tiempo de reflexión o de representación gráfica. Esta se llevará a cabo bien mediante el lenguaje oral, o bien a través del dibujo con el objetivo de interiorizar los aprendizajes y vivencias y de organizar así, el propio pensamiento.

El docente, se ocupará del diseño de espacios y materiales así como de la creación de un ambiente de confianza y afecto donde los niños y niñas se sientan seguros emocionalmente. El maestro acompañará a los alumnos en sus procesos interviniendo solo cuando los niños lo soliciten o cuando lo considere necesario.

En el diseño de las diferentes manifestaciones artísticas, se ha tenido en cuenta la variedad de materiales que fomenten diferentes experiencias lúdicas y que se adapten a las características evolutivas propias de esta etapa. Se ha considerado también la limitación de recursos en los contextos escolares por lo que las instalaciones elegidas son perfectamente trasladables a cualquier aula de Educación Infantil.

El principio de globalización estará presente en toda la propuesta donde distintos aprendizajes se relacionan y cobran sentido de forma contextualizada.

5.4. OBJETIVOS

- Conocer la instalación como manifestación artística contemporánea.
- Fomentar la imaginación y el juego simbólico a través de la participación en dicha manifestación.
- Expresar sentimientos, emociones, conflictos y experiencias por medio del lenguaje oral y la expresión artística.
- Fomentar la observación, reflexión y participación activa en el alumnado.

5.5. TEMPORALIZACIÓN

Esta propuesta práctica consta de cinco sesiones de una hora de duración que se distribuirán a lo largo del segundo trimestre, realizándose una a la semana. Esta programación es orientativa, siendo posible que se acorte o se extienda en función del ritmo que marque el alumnado.

5.6. SESIONES

SESIÓN 1: NUESTROS ZAPATOS

Basada en la artista Chiharu Shiota

“*Over the continents*”. Imagen de <http://www.chiharu-shiota.com/en/works/?y=2014>

Chiharu Shiota es una artista japonesa nacida en 1972 que desarrolló gran parte de su educación artística en Berlín. Su especialidad son las instalaciones y las performances donde se refleja la influencia de artistas como Marina Abramovic.

Entre los temas principales de sus obras se encuentra la memoria y la existencia humana para lo que suele utilizar ropa o zapatos de segunda mano que simbolizan la vida y el recuerdo de las personas que lo llevaron en el pasado. Los objetos y las prenda suelen

encontrarse cubiertos de lana que reflejan los sentimientos de la artista: se enredan, se sueltan, se tensan, cambian...

Como resultado, ofrece una especie de tela de araña en donde objetos y prendas quedan atrapados por las lanas simulando los recuerdos que no hay que dejar escapar (Chiharu Shiota, 2012). Recuperado el 20/06/2017 de

<https://nodisparenalartista.wordpress.com/2012/09/14/chiharu-shiota/>

- Objetivos específicos:
 - Desarrollar el lenguaje a través de la observación.
 - Experimentar las posibilidades de acción que les ofrece el espacio.
 - Expresar sentimientos y emociones, compartirlas con sus compañeros y compañeras.
 - Valorar sus producciones artísticas y la de los demás.

- Materiales:

Hilo, zapatos de diferentes tamaños y confeti.

- Desarrollo:

Desde principio de curso, iremos pidiendo a las familias zapatos que tengan por casa y que ya no utilicen bien por que estén viejos, o bien porque no correspondan con la estación del año en la que se realizará la instalación.

Una vez que estemos frente a la instalación, la maestra se encargará de mantener el efecto sorpresa velando por un ambiente de curiosidad a través de preguntas que promoverán actitudes de descubrimiento y exploración en el juego libre. Para ello, sentados frente a la instalación hablaremos sobre lo que vemos: ¿Qué es lo que veís? ¿Son todos los zapatos iguales?, ¿En qué se diferencian?, ¿Y los hilos?, ¿Son todos igual de largos?, ¿Para qué creéis que pueden servir?

Con esta pequeña asamblea se pretende que los niños y niñas tomen un primer contacto con la instalación a través de la observación, anticipando la relación y el descubrimiento de los materiales y su configuración antes de pasar a la acción.

A continuación, los niños y niñas se introducen en la instalación y experimentan libremente con los materiales presentados: corren entre los hilos, introducen el confeti en los zapatos, juegan a calzarse las manos, etc.

Cuando la maestra observe que la actividad decae, podrá introducir alguna consigna orientativa como buscar los zapatos de invierno o de verano, los más grandes y los más pequeños, realizar caminos con los zapatos o incluso hacer series atendiendo a diferentes características: tamaños, colores, texturas, etc.

Después de haber explorado libremente por el espacio, los niños y niñas dibujarán lo que más les haya gustado de la instalación y lo introducirán dentro del zapato que ellos quieran.

Luego, haremos una asamblea en donde cada niño dirá la razón por la que ha elegido el zapato para introducir su dibujo. Es probable, que la mayoría lo haya hecho porque es su zapato, el de su mamá, papá o el de algún amigo o amiga del cole. Aprovecharemos esta oportunidad para decir algo bonito sobre el dueño o dueña del zapato.

Para finalizar, la maestra introducirá dos cajas. Una de ellas tendrá una fotografía de niños y niñas y la otra, tendrá una fotografía de adultos. Se les invitará a recoger la instalación introduciendo los zapatos grandes en una caja y los zapatos pequeños en otra.

SESIÓN 2: LA CLASE ESTA ENVUELTA

Basada en Colectivo Penique

Recuperado de <http://www.marietaestatequieta.com/2014/10/geniales-instalaciones-del-colectivo.html>

Colectivo Penique nace en 2007 en la ciudad de Barcelona y está formado por un grupo de artistas de diferentes disciplinas que se centran en la creación de instalaciones. Para ello, utilizan hinchables que ocupan todo el espacio y que se funde con las características de las estructuras arquitectónicas del mismo. El espacio se transforma así en un lugar con una textura y una iluminación completamente diferente a la habitual (Penique Productions, 2007). Recuperado el 20/06/2017 de

http://www.peniqueproductions.com/files/ESPANOLx5_petit.pdf

- Objetivos específicos:
 - Apropiarse de un espacio cotidiano y transformarlo mediante la pintura.
 - Interiorizar estrategias para relajarse y gestionar emociones.
 - Favorecer un comportamiento equilibrado con sus iguales.
 - Expresar movimiento mediante el cuerpo.
 - Experimentar y desarrollar la atención a través de los sentidos y la percepción.

- Materiales:

Papel continuo y pintura.

- Desarrollo:

Entraremos en el aula y nos encontraremos con que está completamente forrada con papel continuo. No se ven las paredes, ni los suelos, ni las mesas...nada.

Los niños y niñas se encontrarán confusos y desorientados ya que el aula, espacio de referencia dentro de la escuela, está completamente diferente y no se sabe con certeza donde están los objetos que le caracterizan. Animaremos a que los niños exploren el espacio y a que encuentren referencias dentro de él: ¿Dónde está el armario?, ¿Y el rincón de la cocinita?, ¿Y los casilleros?

Sentados en círculo, la maestra dará al alumnado diferentes objetos envueltos en papel continuo (pelota, coche, muñeco, etc.) para que adivinen mediante el tacto qué tipo de objeto son. El último será un pincel.

Utilizaremos los pinceles para que, por parejas y al son de música relajante, se acaricien unos a otros en las partes del cuerpo que la maestra indique.

Finalizada la primera parte, los niños y niñas se encontrarán tranquilos y calmados. Se aprovechará esta situación para colocar barreños con pintura y se les propondrá que pinten libremente, utilizando los pinceles, las manos y los pies. Para esta actividad seguiremos manteniendo la música de fondo.

Después, veremos entre todos, las pinturas que han quedado plasmadas en el papel. Como muchas otras instalaciones, la nuestra tendrá un carácter efímero por lo que invitaremos a los alumnos a recogerla, haciendo además hincapié en la adquisición de rutinas. Amontonaremos en papel en un lugar determinado del aula para formar una gran montaña. Mientras lo rompen y amontonan, los niños y a las niñas jugarán a ser momias, a tirar bolas de nieve, a construir una gran montaña de papel y a tirarse sobre ella, etc.

Por último y para volver a la calma, nos tumbaremos todos en el suelo y hablaremos de las montañas: sobre qué es lo que más y menos nos gusta de ellas, sobre los animales que las habitan, etc.

SESIÓN 3: A COLORES

Basado en el artista Tony Cragg

“New stones, Newton's tones” (1978). Recuperado de <http://www.rudedo.be/amarant10/nieuwe-wegen-in-de-beeldhouwkunst/new-british-sculpture/tony-cragg-1949/tony-cragg-new-stones-1982/cragg02/>

Tony Cragg nace en Liverpool en 1949. Se trata de un escultor que utiliza materiales encontrados en las calles y desechos industriales para amontonarlos, aplastarlos y partarlos, organizándolos por similitudes cromáticas y ofreciendo un carácter lúdico y poco convencional. Para ello, utiliza como soporte suelos y paredes, donde en muchas ocasiones, forma figuras con los elementos.

Durante su trayectoria como escultor, utiliza también materiales más tradicionales como el bronce, el hierro o la piedra y se interesa por contornos biomorfos (Meko, 2013). Recuperado el 22/06/2017 de <http://klandestinos.mekoart.net/artistas/cragg/000.html>

- Objetivos específicos:
 - Experimentar con diversos materiales de plástico.
 - Favorecer actitudes de planificación, colaboración y ayuda.
 - Ser consciente de la relación entre la visión particular y la general.
 - Fomentar la discriminación cromática de colores.

- Materiales:
 - Botellas y platos de plástico, palas de arena, rejillas, trozos de plástico, etc.

- Desarrollo:

Esta obra se llevará a cabo en el patio en donde, para mantener el hilo conductor con la instalación anterior (Colectivo Penique), se les dará a los niños objetos envueltos que se correspondan con la instalación de Tony Cragg. Cuando lo desenvuelvan, tendrán que colocarlo en el lugar donde ellos creen conveniente, aunque la intención es que lo sitúen atendiendo al criterio del color.

El hecho de que depositen un objeto en la instalación hace que los niños y niñas se fijen en las características de la misma y se den cuenta, entre otras cosas, de la clasificación cromática. Además, el hecho de haber puesto ellos mismos una pieza de la instalación, provocará que se sientan parte de ella y que entren al juego de forma confiada.

Una vez que cada niño haya colocado su pieza en la instalación, comenzará el juego libre. Es posible que aparezcan juegos como la clasificación por colores o según las características de los objetos y otros de carácter más simbólico como puede ser jugar a las comiditas, hablar por teléfono, beber agua, cortar, etc.

Cuando hayan terminado de jugar libremente con el material, se les propondrá realizar una figura entre todos. Para facilitar que se pongan de acuerdo, la maestra les sugerirá hacer una figura geométrica de las que se hayan trabajado anteriormente en el aula (círculo, cuadrado y triángulo). Además, tendrán que ponerse de acuerdo en si quieren colocar los objetos por colores, es decir, como se les ha presentado a ellos en la

instalación, o todos revueltos. Esta parte resulta muy interesante para observar que estrategias utilizan para negociar, para planificar la tarea y para colaborar con sus compañeros ya que, de no ser así, no conseguirán el objetivo.

A continuación, nos subiremos a algún sitio elevado de la escuela que nos permita ver con perspectiva la figura creada y observar las diferencias entre lo particular y lo general. Es decir, entre lo que observamos cuando estamos dentro de la instalación, y lo que se observa cuando se está fuera de la instalación con una perspectiva amplia.

Para finalizar, haremos un dibujo desde arriba de la figura creada y lo expondremos en los pasillos para que las familias puedan verlo.

La figura creada por los niños y niñas, se mantendrá expuesta durante toda la jornada para que el resto de la escuela pueda observarla e incluso, crear otra figura a partir de la realizada a partir de la nuestra.

SESIÓN 4: UN NIDO INESPERADO

Basado en el artista Andy Goldsworthy

Recuperado de <http://visualmelt.com/Andy-Goldsworthy>

Andy Goldsworthy es uno de los artistas más representativos del movimiento Land Art. Realiza sus obras en la naturaleza utilizando elementos propios de ella como son hojas, piedras, palos, flores, etc. En sus composiciones, destacan las figuras geométricas (círculos, espirales, líneas) y los agujeros negros que, metafóricamente representan la profundidad de las cosas que van más allá de lo que se puede ver a simple vista, de la superficialidad.

La obra la relaciona con el ciclo vital, sintiéndola como una vida en donde la desaparición de la misma lo decide la naturaleza y considerando esa pérdida como algo bello e irremediable (Cué, 2017). Recuperado el 23/06/2017 de http://www.abc.es/cultura/arte/abci-andy-goldsworthy-arte-forma-entender-naturaleza-201703050056_noticia.html

- Objetivos específicos:
 - Explorar el entorno natural a través de la acción y el movimiento.
 - Promover sentimientos de pertenencia a un grupo.
 - Desarrollar la capacidad perceptiva mediante la observación y la atención.

- Material:
Palos de diferentes tamaños y pintura.

- Desarrollo:

Esta actividad se llevará a cabo fuera de la escuela, donde realizaremos una pequeña salida al campo con el objetivo de que estén en contacto con la naturaleza y disfruten de las experiencias estéticas y sensoriales que ofrece.

La maestra se encargará de escoger un lugar visible y amplio por donde vayan a pasar los niños y crear una instalación formada por palos gruesos y finos, formando un gran círculo en el suelo.

Durante el camino y jugando con el factor sorpresa, la maestra dirigirá la atención de los niños y niñas hacia la obra: ¿Qué es esto?, ¿Quién lo ha podido hacer?, ¿Son todos los palos iguales?, etc.

A continuación, se les invitará a que jueguen y experimenten con los palos como quieran, surgiendo así juegos como hacer torres con palos, jugar a los caballitos, realizar figuras con los palos, jugar a las comiditas, etc.

De vuelta a la escuela, les propondremos hacer un camino con todos los troncos para ver si puede ser tan largo como para llegar a la escuela, ¿Lo conseguiremos?

Cuando se nos hayan terminado todos los palos, podremos intentar buscar más a nuestro alrededor o invitarles a que guarden todos los palos que se encuentren fuera de la escuela y vayan a colocarlos con sus familias.

Con el camino formado, pediremos a los niños que escojan un palo y, con pintura que les facilitará la maestra, lo podrán decorar como ellos quieran. Cuando lo terminen volverán a dejarlo donde estaba y entre todos observaremos el camino creado.

Conversaremos sobre la importancia que tiene ser compañeros y compartir tiempo juntos ya que, si no lo fuésemos, nuestro camino tendría muchos menos colores.

La realización del camino entre toda la clase y el hecho de verse a ellos mismos reflejados en él mediante el palo que han decorado, les ayudará a sentirse parte del grupo y a despertar sentimientos positivos hacia si mismos y hacia sus compañeros y compañeras.

SESIÓN 5: BOLAS DE ROPA

Basada en la artista Kim Sooja

“*Bottari*” (2008). Recuperado de <https://www.artslant.com/ber/works/show/174471>

La artista Kim Sooja es una artista coreana que realiza instalaciones, performances y vídeos. Entre los materiales que utiliza, destacan las telas de tradición coreana que para la artista simbolizan la mujer, el cuerpo, el sueño, la fertilidad, etc. En sus obras trata temas como el tiempo, lo caótico del mundo, los roles de la mujer y la soledad. Además, muchas de sus performances se complementan con juego de luces y sonidos como cantos tibetanos y gregorianos, ofreciendo como resultado experiencias cargadas de sensaciones (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006). Recuperado el 24/06/2017 de

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/kimsooja-respirar-mujer-espejo-breathe-mirror-woman>

- Objetivos específicos:
 - Desarrollar la sensación y la percepción a través de las diferentes texturas.
 - Conocer las posibilidades y limitaciones a nivel corporal mediante el juego.
 - Utilizar el lenguaje oral para expresar situaciones vividas.

- Materiales:
 - Telas y sábanas de diferentes colores y texturas.

- Desarrollo:

Al entrar al aula, los niños y niñas se encontrarán con una gran montaña de “bolas de telas” parecidas a las de la fotografía. En este caso, la maestra no intervendrá y dejará que los niños exploren de forma libre desde el primer momento.

En un principio, explorarán las bolas subiéndose y lanzándose sobre ellas, pasándoselas a sus compañeros, etc. La sorpresa será cuando descubran que dentro de esas bolas gigantes hay más telas, siendo probable que las comiencen a desarmar y a crear situaciones lúdicas donde jueguen a aparecer y a desaparecer, a enrollarse y desenrollarse, a perseguirse unos a otros, a examinar las texturas de las telas (rugosidad, opacidad, colorido), etc. Además, es posible que aparezcan juegos simbólicos como jugar a los fantasmas, a los médicos, utilizar las telas como capas, simular que duermen, etc.

Cuando hayan terminado de jugar libremente, pediremos a los niños que elijan una tela y se sienten sobre ella. Hablaremos sobre la experiencia vivida: ¿Son todas las telas iguales?, ¿En qué se diferencian?, ¿Podemos ver a través de las telas? etc. Aprovecharemos esta situación para jugar con los conceptos de opacidad y transparencia, pudiendo surgir juegos de reconocimiento entre los niños.

Por último y para finalizar, realizarán un dibujo de la instalación y de lo que más les haya gustado de ella, exponiéndoselo a todos sus compañeros para más tarde colocarlo en un lugar visible de la clase.

5.7. EVALUACIÓN

La evaluación es una parte fundamental del proceso de aprendizaje que nos ayuda a valorar los procesos y a mejorar la práctica educativa a través de la reflexión de las fortalezas y debilidades, ofreciendo la posibilidad de mejorar las propuestas futuras y de mejorar el proceso educativo.

La observación sistemática será la principal técnica de evaluación en donde la maestra utilizará como instrumentos el narrado a través de cual describirá el desarrollo de la actividad, y una lista de control que aparece desarrollada posteriormente. También se utilizará la fotografía y el vídeo para documentar las diferentes sesiones.

Considerando que el alumnado no es el único responsable de los procesos de aprendizaje, tanto la práctica docente como el diseño de la propuesta también serán objeto de evaluación.

En la práctica docente se valorarán aspectos como la capacidad de improvisación y de resolución de conflictos, la disposición hacia el alumnado y la capacidad para guiar el aprendizaje a través de preguntas abiertas que favorezcan el pensamiento autónomo y el razonamiento.

En cuanto al diseño de la propuesta “Jugar con Arte” se evaluará el interés que despierte en los niños y niñas, la diversidad de significados que ofrecen los materiales, si favorece situaciones de juego en equipo, si las características de los materiales se adaptan a las características evolutivas de los niños y niñas, si los espacios han sido los adecuados, la flexibilidad y la atención a la diversidad, etc.

A continuación, se desarrolla la lista de control con los ítems que se tendrán en cuenta en la evaluación del alumnado:

ANTES DE LA EXPLORACIÓN

	SÍ	NO	OBSERVACIONES
Muestra interés y motivación por la instalación.			
Es capaz de mantener una actitud de espera antes de pasar al juego libre.			
Expresa valoraciones sobre la instalación y sus materiales.			

DURANTE LA EXPLORACIÓN

	SÍ	NO	OBSERVACIONES
Desarrolla funciones simbólicas durante el juego.			
Comparte el material.			
Aporta diferentes funciones a un mismo material.			
Explora el espacio y los materiales de forma creativa.			
Adopta actitudes de ayuda y colaboración.			
Realiza juegos con más niños y/o niñas.			
Respeto los juegos de sus compañeros.			
Se comunica oralmente durante el juego.			
Utiliza su cuerpo en el juego mediante la acción y el movimiento.			
Realiza clasificaciones y/o establece relaciones entre en material.			

DESPUÉS DE LA EXPLORACIÓN:

	SÍ	NO	OBSERVACIONES
Expone sensaciones y descubrimientos que ha realizado durante la sesión.			
Recoge el material cuando se precisa.			

6. CONCLUSIONES

La realización de este trabajo me ha puesto en contacto con información que desconocía, proporcionándome conocimientos de gran interés para mi formación como maestra y que, sin duda, manifestaré en contextos educativos cuando tenga la oportunidad.

Por un lado, he comprobado la importancia que tiene la educación artística dentro del desarrollo integral del alumnado y la necesidad de introducir prácticas innovadoras relacionadas con esta disciplina con la que convivimos, de una u otra forma, en nuestras vidas. Durante mi periodo en prácticas, la mayoría de actividades de educación artística giraban en torno a las manualidades y el dibujo por lo que creo que, en general, no se aprovecha todo el potencial educativo, manteniéndose como una materia de desconexión y relleno. En este aspecto, creo que es fundamental que el profesorado se mantenga en una continua renovación pedagógica para poder ofrecer una educación actualizada y de calidad.

Además, vemos como dentro de la educación artística el arte contemporáneo es de gran enriquecimiento ya que aborda cuestiones actuales que permiten que los niños y niñas tomen conciencia sobre la realidad y tengan la oportunidad de expresarse sobre ella de forma activa y crítica. Se brinda así, la posibilidad de fomentar una educación donde el movimiento y la reflexión formen parte del aprendizaje significativo y de la naturaleza del niño.

En cuanto a la instalación, tema central de este trabajo, considero que es una muy buena herramienta de aprendizaje para introducirla en el aula debido a la accesibilidad de los materiales y a las experiencias sensoriales que ofrece. El juego es también un elemento clave que, junto a la implicación corporal forman parte de esta experiencia artística, donde de forma espontánea y natural se crea un ambiente de descubrimiento, aprendizaje e interacción bajo las directrices de una metodología inclusiva.

Me parece importante destacar que, bajo mi punto de vista, uno de los obstáculos que podemos encontrar a la hora de poner en práctica este tipo de actividades es el del personal con el que cuenta el centro educativo donde un único tutor o tutora tiene que hacer frente a una clase entera y la figura de apoyo queda limitada a momentos puntuales. Ante esta situación, una buena alternativa podría ser la participación de las familias, haciéndolas partícipes de la vida escolar.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, J. (2006). Experiencia estética y arte de participación: juego, símbolo y celebración. *Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura*. Recuperado de <http://www.oei.es/historico/artistica/articulos01.htm>
- Abad, J. (2008). *Iniciativas de educación artística a través del arte contemporáneo en la escuela infantil*. [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- Abad, J. & Ruiz de Velasco, A. (2011). *El juego simbólico*. Barcelona: GRAÓ.
- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades*. Madrid: Catarata.
- Acción Educativa MRP (s.f.). Grupo de Trabajo Enterarte. Recuperado de <http://accioneducativa-mrp.org/enterarte/>
- Aguilar, M. & Carreras, R. & Navarro, J. & Martín, C. (2015). El desarrollo cognitivo en Educación Infantil. En Martín Bravo, M. *Psicología evolutiva en Educación Infantil y Primaria*. (pp. 135-142) Madrid: Pirámide.
- Aranda, A. (2016). *Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Infantil*. Madrid: Síntesis.
- Arnheim, R. (1999). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós Estética.
- Arte y cuerpo, cuerpo y mente (2013). *Body art y performance*. Recuperado de <http://colaboracionum2013.blogspot.com.es/2013/05/body-art.html>
- Cabanellas, I. & Eslava, C. (coords) (2005). *Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía*. Barcelona: GRAÓ.
- Castilla y León Decreto (2007) 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León.

- Chiharu Shiota (2012, 14 de septiembre). No disparen al artista [Web log post]. Recuperado de <https://nodisparenalartista.wordpress.com/2012/09/14/chiharu-shiota/>
- Cué, E. (2017, 3 de mayo). Andy Goldsworthy: el arte es una forma de entender la naturaleza. ABC. Recuperado de http://www.abc.es/cultura/arte/abci-andy-goldsworthy-arte-forma-entender-naturaleza-201703050056_noticia.html
- Díaz Obregón, R. (2003). *Arte contemporáneo y educación artística: los valores potencialmente educativos de la instalación*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. Departamento de la Didáctica de la Expresión Plástica. Madrid.
- Duran, D. & Font, J. & Miquel, E. & Giné, C. (coord.) (2009). *La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado*. Barcelona: Horsori Editorial, S.L.
- Eisner, E. (2002). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona. Paidós.
- Fernández Medina, S. (2013). *Educación artística y creatividad. Desarrollo de una propuesta de Educación Artística desde el Arte Contemporáneo*. [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad de Valladolid.
- Fontal, O. (2006). Una didáctica creativa y postmoderna para la enseñanza del arte actual. En Coca, P. & Montero, P (coord.). *Arte contemporáneo y educación: un diálogo abierto* (pp- 17-45). Junta de Castilla y León: España.
- Fontal, O. & Gómez, C. & Pérez, S. (2015). *Didáctica de las artes visuales en la infancia*. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A.
- Fontal, O. & Marín, S. & García, S. (2015). *Educación de las artes visuales y plásticas en Educación Primaria*. Madrid: Ediciones digitales.
- Hernández, F. & Jódar, A. & Marín, R. (1991). *¿Qué es la educación artística?* Barcelona: Sendai.
- Hernández Belver, M. & Ullán, A. (2007). *La creatividad a través del juego. Propuestas del museo pedagógico de Arte infantil para niños y adolescentes*. Salamanca: Amarú Ediciones.

- Larrañaga, J. (2001). *Instalaciones*. Donostia- San Sebastián: Editorial Nerea.
- Meko (2003, 7 de junio). Tony Cragg [Web log post]. Recuperado de <http://klandestinos.mekoart.net/artistas/cragg/000.html>
- Moyles, J.R. (1990). *El juego en la Educación Infantil y Primaria*. Madrid: Ediciones Morata.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2006). Kimsooja. Respirar una mujer espejo. Recuperado de <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/kimsooja-respirar-mujer-espejo-breathe-mirror-woman>
- Muñoz, A. (2008). *Educación en valores y aprender jugando*. Sevilla. Eduforma.
- Penique Productions (2007). Recuperado de http://www.peniqueproductions.com/files/ESPANOLx5_petit.pdf
- Piaget, J. (1959). *La formación simbólica del niño*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Prieto, M.A. (2005). *El juego simbólico, agente de socialización en la Educación Infantil: Planteamientos teóricos y aplicaciones prácticas*. Madrid: UNED.
- Ruiz de Velasco, A. (2007). *La educación artística en la escuela*. Barcelona: GRAÓ.
- Thomas, K. (1978). *Diccionario del arte actual con 157 ilustraciones*. Barcelona: Editorial Labor, S.A. Calabria.
- Valdenebra, X. (2001). El arte y el juego. *Educación y educadores*, (4), pp. 63-70. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2041592>
- Villaroel, P. & Mucci, M. & García González (2014). Puentes que conectan aquí y allá. *Aula de Infantil*. (77), pp.20- 23.
- Yehudi Menhuni (2015). Recuperado de <https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceeesantarosadelima/files/2015/10/MU-S-E.pdf>